

cinéphiles
cine - files

Presentación

Por un tal Dan Campos

Esta es la parte del dossier en dónde usualmente explico por qué a la gente le gustan las listas, ligo con algo acerca de las narrativas y el cine y remato hablando de cómo este dossier lleva ya equis cantidad de años siendo publicado. Mejor brinquémonos el protocolo que, si desean leer, pueden hacerlo en cualquiera de las seis entregas anteriores.

Cuando uno menciona qué películas le gustan, usualmente se basa en puntos muy personales. La subjetividad nos domina. Al hacer un listado es un hecho que vas a incluir lo que te parece mejor, pero eso no significa que no existan obras más importantes, sino que simplemente no te llamaron la atención. A mí me ha pasado que odio una película pero no porque sea mala, sino porque los personajes no me despiertan ninguna empatía.

Hay distintos sitios dedicados a recopilar opiniones para así ofrecer un balance sobre una película. En cierta medida el Cinéphile Cine-Files cumple ese propósito. En los primeros diseños se podía notar la cantidad de votos que tenía cada película con base en el tamaño de la imagen o elementos gráficos. Eso se abandonó en la cuarta edición para darle prioridad a las personas que nos compartían sus listas, y la selección de imágenes ayudaba a ilustrar las favoritas de todas. Combinando un poco de ambas aplicaciones tenemos esta entrega, que al final tiene más información que el anuario estadístico del IMCINE. Bueno, no exactamente, pero también incluye información sobre qué películas fueron las más votadas.

¿Quiénes son considerados para participar en este dossier? Gente que respeto, gente que admiro y que da la maravillosa casualidad de que tengo el gusto de conocer y compartir su afición por el cine. Es un proyecto “de cuates y para cuates” y que ha ido expandiéndose cada vez más. Somos más de una veintena de gente que disfruta, analiza, escribe, habla o explica el cine. Afortunadamente con el crecimiento ha llegado gente valiosísima que solo puede enriquecer este proyecto. Aquí no cumplimos cuotas de género, de raza o de preferencia. Lo único que importa es esa pasión y esa calidad de análisis al hablar de lo que amamos. Si están aquí es porque disfruto leerlos y quiero promoverlo, aunque sea en un proyecto tan modesto como éste que tienes frente a ti.

A todos los compañeros que escribieron para este dossier o que permitieron que se republicaran sus listas en el mismo, mi eterno agradecimiento. El crecimiento y reputación que ha alcanzado este proyecto es responsabilidad directa de ustedes. Yo solo me cuelgo del renombre que tienen.

Agradecimientos especiales vienen para Cristina Bringas y Cristina Mendoza, quienes me apoyaron en esta edición y cuya ayuda fue invaluable. Les debemos que la calidad haya aumentado considerablemente en esta edición, y créanme, es mejor hacer esta labor de amor al arte con chicas tan talentosas y pacientes como ellas. Probablemente el mejor 3-some cinéfilo que he tenido ha sido con las Cristinas. Espero haya sido tan bueno para ellas como lo fue para mi (procedo a fumar un cigarro... un momento, no fumo).

Como el cine, en ocasiones lo podemos ver en solitario, pero hay cosas que se gozan más cuando se está con alguien más. Esa es la idea de esta edición, la cual funciona como una excelente compañía para saber y disfrutar más del cine.

Índice

cinéphiles
cine-files

Edición, diseño y biografías: **Dan Campos**
Investigación, edición y numeralia: **Cristina Bringas**
Revisión y corrección de estilo: **Cristina Mendoza**

Adriana Fernández

twitter.com/adriana99

Gravity (Gravedad): Con una fotografía extraordinaria, una historia que combina virtuosamente la introspección y la acción, y una vehemente actuación de Sandra Bullock, esta cinta nos muestra a un Cuarón maduro, que deja sello indeleble en la producción: un gran cineasta.

Blue Jasmine (Jazmín Azul): Un interesante estudio sobre la caída en desgracia de una socialité neoyorquina y el encuentro con su hermana, su antípoda en todos los sentidos. Allen demuestra su maestría en el manejo de la tragicomedia... y la actuación de Blanchett merece un Óscar.

Captain Phillips (Capitán Phillips): Un filme vertiginoso, más emocionante por su cercanía a la realidad y aire cuasi documentalista, que cuenta con un reparto increíblemente talentoso y una de las mejores actuaciones de Hanks en años.

Before Midnight (Antes de la medianoche): Atrás quedó el romance y la idealización de la pasión juvenil; en los protagonistas se ha instalado el desgaste de las expectativas y la cotidianidad. Pero lejos de caer en el tremendismo o la sordidez, el filme nos muestra, a través de las grandes actuaciones de Hawke y Delpy, la evolución del amor... y que cada pareja es un misterio.

Los Insólitos Peces Gato: Retrato íntimo, dulce y sincero de una excéntrica familia, que afronta el sufrimiento de manera singular. Con personajes muy bien escritos y actuaciones emotivas, salimos de la cinta conmovidos y felices.

Frozen (Una aventura congelada): Un filme luminoso, divertido sin dejar de ser reflexivo; con heroínas fuertes, pero también vulnerables, que conectan con el público. Con una animación prodigiosa y una banda sonora emocionante, este es el mejor filme animado del año.

Mud (El niño y el fugitivo): Una cinta de clara inspiración en las historias de Mark Twain, que resulta fresca por un guión que desmenuza a sus personajes, haciéndolos complejos y cercanos. Cuenta con actuaciones magníficas por parte de un elenco multiestelar en el que sobresalen McConaughey, actor que demuestra creciente talento con cada nuevo papel, y Tye Shepard, un joven promesa.

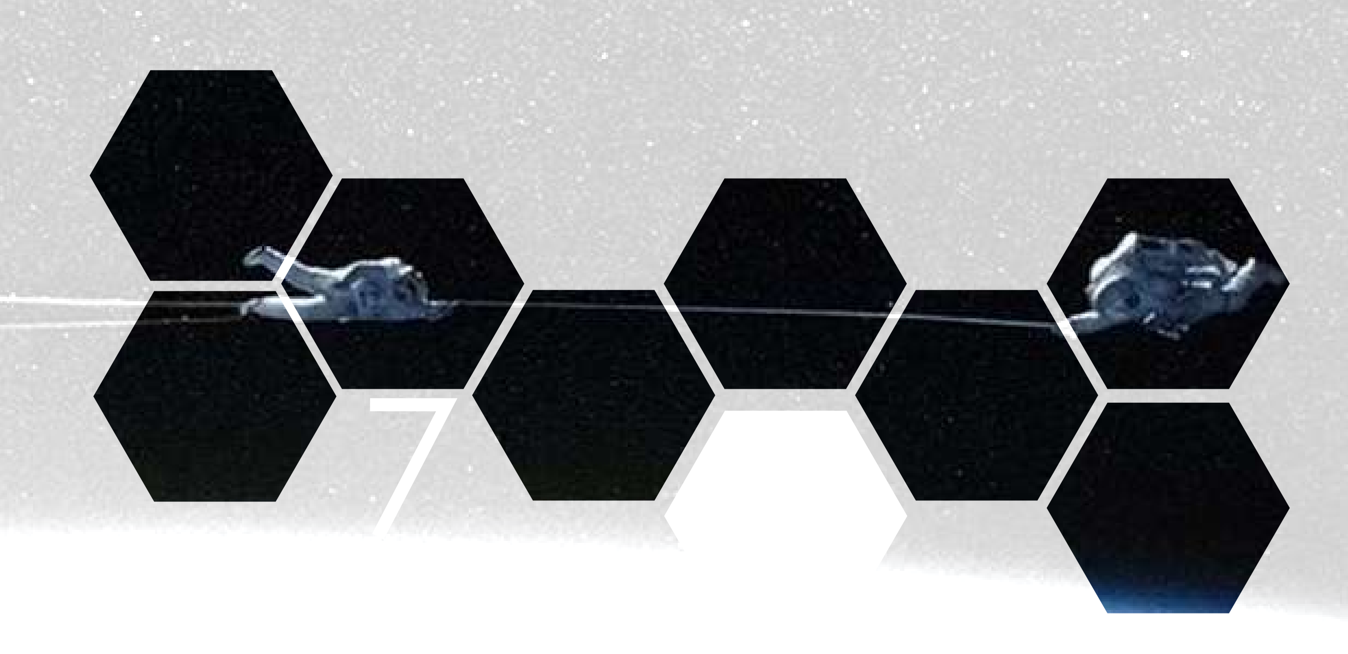
Rush (Pasión y gloria): En esta cinta, basada en hechos reales, impacta la capacidad del director para transmitir la emoción y adrenalina pura de las carreras de coches; el cineasta capta la tensión y energía que en este escenario se vive, haciendo que el contagio sea absoluto. Un filme en el que destaca su cualidad orgánica -hay verdad y empatía- y dos magnïficos protagónicos: Hemsworth y Brühl.

Hannah Arendt: Las cintas históricas, más las que tocan temas sensibles, siempre resultan controversiales; aquí, Von Trotta reconstruye hechos reales pero lo genial, es que hace un acercamiento intuitivo de la psicología del personaje de Arendt, y a la vez un frío alejamiento intelectual.

Stoker (Lazos Perversos): Park demuestra su habilidad tanto para hacer metáforas visuales como para provocar reacciones: esas tomas de cadencia lánguida y de cinematografía preciosista, son a ratos entreveradas por otras de violencia gráfica. Una obra en la que el director juega con nuestra imaginación, fantasía e incluso las sensaciones físicas.

Valkiria mexicana que decidió dejar los terrenos mitológicos para acompañarnos en la tierra del salto de torniquete. En lugar de llevar a sus radioescuchas al Valhala, mejor les regala boletos para que vayan el cine a pasar un buen rato. Cuando uno de sus alumnos le preguntó cuál fue el último personaje al que guió al otro mundo tuvo que confesar que fue un tal Kowalsky, el cual se encontraba vagando en el espacio sin rumbo, oxígeno ni Gravedad. Adriana es la persona más atractiva de la reconocida Trinidad de la Crítica del Reforma, donde pueden leerla en Primera Fila.

Arturo Aguilar

twitter.com/aguilararturo

La vie d'Adèle Chapitre 1 & 2
(La vida de Adele)
Before Midnight
(Antes de la media noche)
Blue Jasmine
(Jazmín azul)
Dans la maison
(En la casa)
Gravity
(Gravedad)
Beasts of the Southern Wild
(Una niña maravillosa)
Jagten
(La caza)
Hanna Arendt
Zero Dark Thirty
(La noche más oscura)
De rouille et d'os (Metal y Hueso)

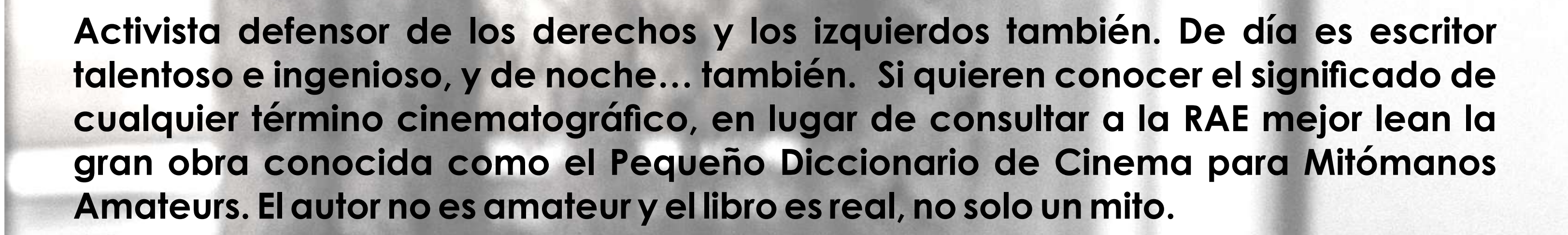
Refugiado mexicano perseguido por la Yakuza por hacerles chapuza en los juegos de azar. Después de haber recorrido buena parte del oriente sin quien le oriente, decidió regresar a tierras aztecas para establecerse como combatiente al crimen. Además de escribir de cine, tecnología y ver historias sobre jovencitas francesas descubriendo lo bonito del amor y la sexualidad, forma parte de los Dos Tipos de Cuidado junto a Alejandro Alemán. Cual Batman y Superman, Lennon y McCartney o Viruta y Capulina se dedican a tener nuestra ciudad segura del aburrimiento, al menos los jueves en la noche.

Miguel Cane

twitter.com/AliasCane

Blue Jasmine
(Jazmín Azul)
Gravity
(Gravedad)
Before Midnight
Antes de la medianoche)
Stoker
(Lazos perversos)
Under the skin
Los insólitos peces gato
Liv & Ingmar
Soshite chichi ni naru
(De tal padre tal hijo)
Plynace wiezowce
(Floating Skycrapers)
12 Years a Slave
(12 años de esclavitud)

Activista defensor de los derechos y los izquierdos también. De día es escritor talentoso e ingenioso, y de noche… también. Si quieren conocer el significado de cualquier término cinematográfico, en lugar de consultar a la RAE mejor lean la gran obra conocida como el Pequeño Diccionario de Cinema para Mitómanos Amateurs. El autor no es amateur y el libro es real, no solo un mito.

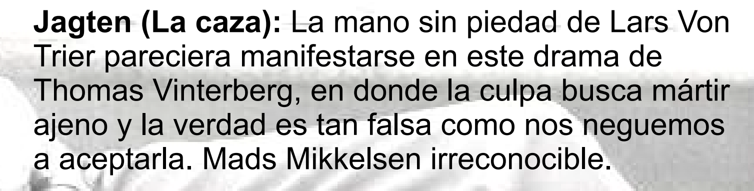

Eduardo M. Martínez

twitter.com/boblikeus

Before Midnight (Antes de la medianoche): Jesse y Celine regresan, dejando en claro que nunca está todo dicho sobre el amor y el compromiso, viviendo y analizando una versión menos idealizada de ellos mismos 18 años después de que se conocieron en Viena. ¡Gracias Julie, Ethan y Richard!

Blue Jasmine (Jazmín Azul): Contrario a lo que digan, esta cinta representa una venganza de Woody Allen contra Mia Farrow, donde Cate Blanchett camina magistralmente la fina línea entre la frustración y la demencia; cosas que pasan cuando tu Xanax no está funcionando.

Captain Phillips (Capitán Phillips): Paul Greengrass rescata a Tom Hanks al ponerlo en un barco secuestrado por piratas somalíes, demostrando ser uno de los directores más importantes actualmente. No es su uso de la “shaky cam”, es su habilidad de imprimir suspenso al contar historias reales.

Gravity (Gravedad): Cero y van tres veces que Cuarón me deja un agujero que me impide levantarme de mi butaca al terminar una película suya, por razones tan variadas como su filmografía. Las piernas de Sandra Bullock al servicio del espacio merecen un premio.

Jagten (La caza): La mano sin piedad de Lars Von Trier pareciera manifestarse en este drama de Thomas Vinterberg, en donde la culpa busca mártir ajeno y la verdad es tan falsa como nos neguemos a aceptarla. Mads Mikkelsen irreconocible.

La grande belleza (La gran belleza): Aborrezco Roma, pero es imposible no identificarse con la búsqueda de un verdadero significado más allá de lo que los ojos perciben, planteado en este festín visual de forma mordaz y surreal. Yo tampoco entiendo qué quise decir con lo anterior.

Only God Forgives (Solo dios perdona): Kristin Scott Thomas se reinventa interpretando a Satanás, en una historia de narrativa sutil y violencia explícita en donde Dios camina la tierra con espada y gusta del karaoke, y si nos atravesamos en su camino, contrario a lo dicho en Kill Bill, nosotros seremos los cortados.

Anteriormente conocido como "el abogado del crimen", decidió fingir su muerte al contratar a un actor para que tomara su lugar al terminar un asunto un tanto turbio. Queriendo tener una vida más tranquila, decide establecer una franquicia de autolavados a nivel nacional en el que güeras con atuendos felinescos (basados en el cine de Fellini) atienden a los clientes. Desafortunadamente los asistentes querían shows "más accesibles", por lo que ahora busca chicas springbreakers que quieran ganar dinero mientras se la pasan bomba en nuestro territorio.

Rush (Pasión y gloria): La carrera de Ron Howard es frustrante, pues a estas alturas ya debería de dejar de ser un director de encargo (como ejemplo, toda la **erda adaptada de Dan Brown) y dedicarse exclusivamente a filmar de forma elegante historias como esta.

Spring Breakers (Viviendo al límite): Harmony Korine, despojo humano que suele confundir el tedio con la introspección experimental, toca el que será el punto alto de su carrera, la cual no volverá nunca. James Franco es más que un marihuano o un hombre atorado entre piedras.

The Counselor (El abogado del crimen): La inaccesibilidad de este relato de Cormac McCarthy filmado por Ridley Scott (en total reverencia hacia su hermano Tony) sobre las consecuencias de nuestros actos (es sobre eso, ¿verdad?) no es culpa de ellos, es del público. Cameron Diaz debería poner un car wash.

Christian Guisa

twitter.com/christianguisa

La Grande Bellezza (La gran belleza): Sin duda alguna, la mejor película que vi este año. Abrevando de grandes maestros como Fellini, Antonioni, Rossellini y Sica; Sorrentino entrega una historia “sencilla” sobre un hombre en búsqueda de motivación a sus 65 años. Enmarcada en esa Roma actual, decadente, frívola, bella -inenarrablemente bella- 'La Grande Bellezza' es una película para disfrutarse y descubrir cosas nuevas cada vez que se revisa. Si no es una obra maestra, mucho se le parece.

12 Years a Slave (12 años de esclavitud): Una de las películas más impactantes del año. La crudeza con que McQueen retrata el periodo más sombrío en la corta historia de los Estados Unidos es apenas comparable a 'La Pasión de Cristo', sin embargo las diferencias entre una y otra son notorias. Vale la pena considerar las interpretaciones de Chiwetel Ejiofor y Lupita Nyong'o quienes logran eclipsar al mismísimo Michael Fassbender, que sin hacer un mal trabajo pasa a segundo plano ante lo hecho por sus compañeros.

Soshite Chichi ni Naru (De tal padre tal hijo): Un drama familiar en la tradición de Yasujirô Ozu donde no hay buenos ni malos, solo hay creencias y costumbres que pesan en ese Japón que vive entre la tradición y la modernidad. Una entrañable y conmovedora experiencia cinéfila que puede sacar lágrimas y carcajadas por igual, como la vida misma.

La Vie D'Adèle, Chapitre 1 & 2 (La vida de Adele): Más allá de la controversia, se trata de una historia de amor, casi como cualquier otra, 'muy apasionada' si gustan, pero en realidad es solo eso, con la salvedad de que es entre dos mujeres. Lo demás es bastante convencional pero es la forma en cómo está narrada lo que la hace tan especial. Una cinta imperdible sobre la vida, el amor, el despertar sexual, la madurez, las costumbres, el arte, las diferencias socio-culturales y desafortunadamente sobre el desamor, la ruptura y la obsesión.

Piloto de robots gigantes que decidió darse un descanso para poder ver películas orientales y francesas ya que era tremendamente difícil ponerles atención mientras se conduce al primo de Mazinger Z cuando se salva la ciudad. Colaboró en la creación de una máquina del tiempo, misma que usó para viajar a 1920 y pedirle al joven Alfred Hitchcock que le firmara su colección de películas. Desafortunadamente no calculó bien el viaje y apareció junto a Hitchcock mientras éste se daba una ducha. Al abrir la cortina de la misma vio al joven Christian sosteniendo en lo alto un Blu Ray lo que le provocó un ataque de Psicosis.

Stoker (Lazos perversos): El siempre sorprendente Chan-wook Park en su primera aventura en Hollywood nos entrega una película llena de homenajes a Alfred Hitchcock y lo hace de tal forma que uno cae rendido. Una película torcida y oscura de maduración juvenil donde juega más la forma que el fondo pero no importa. Secuencias como la del piano, o la de la regadera o incluso los créditos iniciales, pagan todo el boleto. Magnífica.

Gravity (Gravedad): Mucho se ha hablado de esta película de Cuarón. Que si la historia no está a la par de la ejecución técnica, que si la Bullock, que si todo es muy cursi, que si no es científicamente precisa y un largo etcétera. Lo único que sé es que desde que la cinta abre con ese plano secuencia imposible de 17 minutos, hasta que termina, siempre estuve enganchado, boquiabierto y exhausto. Si películas como esta son el "futuro del cine" no tengo problemas en vivir ese futuro. Gran trabajo también de Sandra Bullock.

Dans la maison (En la casa): Otra película con claras referencias al cine de Hitchcock ¿Está de moda el Maestro o es que nunca dejó de estarlo? Acá tenemos a Ozon presentando un thriller muy singular que trata sobre nuestra obsesión por las historias y el 'voyeurista' que todos llevamos dentro. Una estupenda película que se coló a mi listado de último minuto.

Blue Jasmine (Jazmín Azul): Para un servidor, la mejor cinta que ha entregado Woody Allen desde 'Matchpoint' y quizás la supere. Estamos ante la crónica narrada en una mezcla temporal mediante extendidos flash-backs, de la cumbre y posterior decadencia de uno más de los tantos alter-egos de Allen, esta vez magistralmente ejecutado por Cate Blanchett. Crean la hipérbole: Blanchett está majestuosa.

Pacific Rim (Titanes del Pacífico): No solo porque la vi seis veces en cine tenía que estar esta película en mi lista, sino porque fue una de las que más disfruté. Cuando inmensos monstruos denominados 'Kaijus' que provienen de un agujero inter-dimensional ubicado en el fondo del mar atacan la tierra, solo queda una última línea de defensa: los gigantescos robots llamados 'Jaegers', creados por el hombre para defender nuestro planeta. ¿Se oye disparatado? Lo es pero no importa. Pasé uno de los mejores y más emocionantes momentos en el cine este año gracias a esta película. ¡Hoy cancelamos el apocalipsis!

About Time (Cuestión de tiempo): Richard Curtis sabe bien cómo aplicar su fórmula: historias en Inglaterra, personajes torpes pero adorables, alguno de ellos tendrá que ser medio extravagante y si se puede, la película deberá ser de alguna manera sobre la búsqueda del amor. Igual pasa con 'About Time' solo que ahora se agregan viajes en el tiempo, una sensacional Rachel McAdams y un siempre bienvenido Bill Nighy con su estampa característica. La película es cursi hasta la médula y adolece de un sinfín de "plot holes" pero ¿qué más da? La disfruté enormemente y fue mi placer no tan culpable de este 2013.

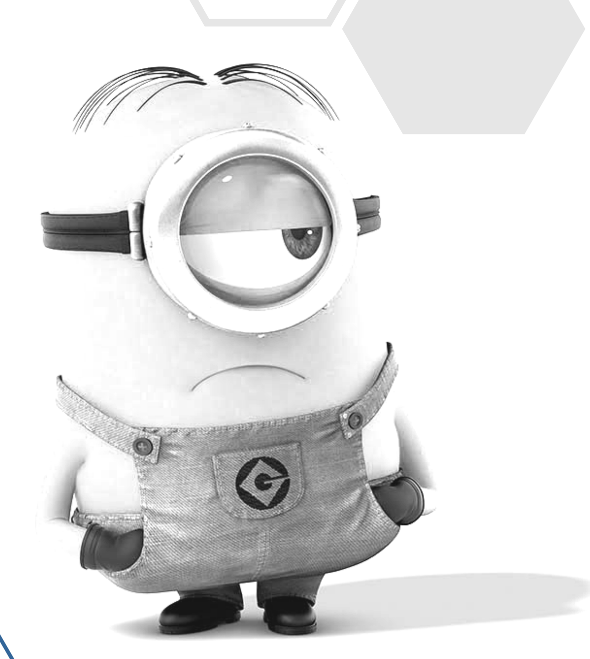

Cristina Mendoza

twitter.com/crislata

Searching for Sugar Man (Buscando a Sugar Man): Sin duda, debe de encabezar la lista de este año. Lo más extraño es que es un documental, de un país que poco conozco sobre un hombre del que no sabía nada. Justo por eso me cautivó, me sorprendió y me atrapó. El Hombre Azúcar es un ejemplo de humildad y talento y la película en sí, de maestría en el relato. Un must.

Before Midnight (Antes de la medianoche) : Lo que hasta ahora es una trilogía siempre ha formado parte de mi historia cinéfila y hasta de vida. La última entrega de la "Before Saga" es una historia tan real que duele, es un dolor estomacal y en la garganta. Un dolor compartido y empático. Nuestras vidas de recorridos en países ajenos y decepciones cotidianas; de palabras no dichas y agotamiento extremo. Supremas actuaciones y lecciones de el amor real en pantalla grande.

Blue Jasmine (Jazmín Azul): Mi Allen querido vuelve con una historia casi impecable, con otra gran actuación femenina. Podría decir que es una cruel comedia o una comedia cruelmente contada. O una historia de pérdidas y jodidez profunda y esperada; pero a la vez tan inesperada que por lo mismo sorprende a la jodida (Jazmín, por supuesto) y la deja sin nada… solo con ella misma, una ella tan vacía que se queda con la vida en blanco.

About Time (Cuestión de Tiempo): El tiempo, el director, mi Londres, mi gente, mis sueños, mis pérdidas, mis frases. Aquí comienza la racha de relaciones padres/hijo que marcó este año. Una exquisita comedia muy sentimental, muy tierna y entrañable, en donde el tiempo pasa de ser protagonista a un personaje secundario y la vida pasa de ser algo estorboso a algo extraordinario.

The way way back (Desde muy, muy atrás): Esta es una historia de relación entre padres e hijos, en donde lucha por diluirse ante la "llegada a la edad adulta" de un puberto y retraído muchachito. No tengo muy claro por qué me parece tan fascinante, sólo puedo agregar que es divertida y a la vez muy simple. Profunda sin dejar el lado con el que cualquiera se podría identificar.

Soshite chichi ni naru (De tal padre tal hijo): Casualmente todas las películas japonesas que he visto (que son muy pocas en realidad) me han parecido excepcionales. Ésta, en particular, es un ejemplo de la rigidez de ese país enfrentada a las emociones de nuestro país tropical. Si usted está leyendo estas líneas es porque quiere ver qué me movió. Así que mejor vaya y regálese una buena hora y media de emociones y grandes personajes.

¿Alguna vez han soñado que un taco al pastor gigante se los trata de comer? Cristina lo ha hecho. Creyendo que éste era un sueño premonitorio se ha dado a la tarea de acabar con quien podría llegar a crecer para convertirse en su némesis en el futuro. En lo que se prepara para evitar la profecía, se ha aliado con un montón de Minions (todos de peluche) y busca guardaespaldas con estómago de lavadero que de preferencia trabaje sin camisa, cual personaje de película de súper héroes. Es directamente responsable de subir la calidad a esta edición un 752%, haciéndola segura y eficaz.

Los insólitos peces gato: Esta termina la racha de relaciones padres/hijos porque gran parte de la película es sobre una adopción. Y entre más la pienso, más me gusta. Si bien la intensidad de los temas podría hacer que sintieras que la sala da vueltas, es la sutileza con la que se manejan lo que la hace funcionar. El ritmo, los detalles, los silencios, las miradas. Muerte, familia, vida y "lo que nos tocó", se unen con acento mexicano en una película que bien podría ser francesa o argentina.

The Sessions (Seis sesiones de sexo): Siento que la vi hace mucho tiempo, pero creo que fue porque justo es la que abrió mi block de notas de "películas favoritas 2013". Es una historia de sexo, de piel, de sensaciones, de nuevas aventuras… dentro de una escafandra. Un cuento de amor real que nace de la admiración a un ser que está más vivo que muchos que parecerían tener más vida.

Gloria: El personaje principal se atreve, pero también los que estuvieron detrás del proyecto: hablemos, sin tapujos, de lo que pasa en los 50s. Y ahí va Gloria, buscando, tratando y buscando. Me parecería muy injusto decir "nunca es tarde" cuando solo tienes 50 y tantos pero la verdad es que siempre se está a tiempo.

Despicable Me 2 (Mi villano favorito 2): ¡La disfruté enooooooooooormemente! Y no, no es mejor que la primera, son distintas. Justo por los pequeños Minions me pareció que tendría que estar en esta lista. Como siempre encuentro algo aquí y allá (ok, no siempre, solo a veces), hallé ahí a pequeños y coloridos maestros de vida. Ni les digo por qué, se aburrirían de leerme. Pero entra en el top. Punto.

Cristina Bringas

twitter.com/crissbv

Blancanieves: Con una fotografía elegante y dramática, Berger retoma el cuento clásico y lo transforma en una película silente “azarzuelada”, en medio de un ambiente ibérico y taurino.

La vida d'Adéle, Chapitre 1 & 2 (La vida de Adele): La película de Kechiche es una pieza emocional que explora el amor entre dos personas y que enfrenta al espectador con los rostros de las protagonistas y la honestidad de sus cuerpos desnudos. Es una historia amor, pasión, rutina y desencanto.

Blue Jasmine (Jazmín Azul): Allen regala al espectador uno de los papeles más memorables de Cate Blanchett. Este drama agridulce –con tintes de comedia- explora las apariencias, lo superfluo y la necesidad del reconocimiento, mientras la psique se diluye y los límites sociales se desdibujan.

Gravity (Gravedad): No hay mucho que decir con palabras de la última cinta de Cuarón, excepto que es necesario vivir la experiencia de visionarla en pantalla grande, 3D y sin otra expectativa más que disfrutar de un viaje al espacio y las emociones más profundas.

La jaula de oro: Estudiada y planeada en todos sus detalles, la ópera prima de Diego Quemada-Diez es una cinta cruda y realista sobre migración, pero a la vez metafórica y poética. Muestra la travesía de tres jóvenes sobre “la bestia” (el tren que atraviesa México) y sus desafortunados percances en el camino.

Los insólitos peces gato: De las mejores películas mexicanas contemporáneas que he visto en mucho tiempo, sobre todo por su mayor cualidad: la sensación de bienestar que deja. Es una cinta sin pretensiones, que retrata el amor familiar y desinteresado, gracias a la anécdota personal de su directora y a sus momentos de comedia y tensión dramática.

Stoker (Lazos perversos): Park hace su primera producción americana con una historia de “horror” familiar, que se modela entre el suspenso y la duda. Entre los sucesos y la tensión continua, Park no deja de lado su estética y armonía visual en medio de la violencia, tal como en Lady Vengeance.

The Act of Killing (El acto de matar): Este poderoso documental muestra a algunos de los responsables de las masacres en Indonesia durante la lucha contra el comunismo. La sensación de hastío y aversión que nos deja es reflejo de las insólitas imágenes que los realizadores han recuperado en su búsqueda por una explicación, mientras los exlíderes protagonistas tratan de hacer su propia película basada en recuerdos e ideales.

The Great Gatsby (El gran Gatsby): Tan grandilocuente y exuberante como siempre, Luhrmann revisa la novela de Scott Fitzgerald con color, opulencia y un soundtrack electrónico con tintes del siglo XX. Gatsby es una sombra, una ilusión, un espectáculo, un comentario en boca de todos.

The Lunchbox (Amor a la carta): Con gran sencillez tanto en forma como en trama. Batra narra una historia de amor entre dos desconocidos (cuyas almas necesitan amor y comprensión) que se descubren a través de cartas y comida, los dabbawalas y un Bombay saturado.

Entrenada por el Mossad para misiones de alto riesgo, llegó a dominar varias técnicas de combate aunque su punto preferido es atacar a sus oponentes pateándolos en las espinillas con una combinación de Muay Thai y Anti Acnil, lo que no solo detiene a sus oponentes, sino que los deja chillando pero con la piel lisita. Mientras realiza sus misiones encubiertas, promueve el documental y escribe para duendes, hadas y otros espectadores imaginarios. En una de esas perfeccionó su canto con unas sirenas y no precisamente de ambulancias. Toca guitarras, teclados y los corazones de quienes la escuchan.

Dan Campos

twitter.com/DanCampos

Los insólitos peces gato: Al terminar de ver esta cinta no puedes evitar sentirte bien, sin importar que la historia contenga tragedia o drama. Con un guión sencillo Claudia Sainte-Luce nos invita a ser parte de esta familia y gracias al genial trabajo de cámara de Agnés Godard nos sentimos parte de la misma. La mejor cinta mexicana festivalera que demuestra que hay talento que sabe que la realidad no necesita del complejo del "sufro, sufro, sufro" (como diría Demóstenes) que padece en general el cine mexicano.

Quebranto: El recordar es volver a vivir y en este documental se reviven las glorias pasadas de Pinolito, mientras que conocemos su vida ahora, en la personalidad de Coral Bonelli, así como la de su madre Doña Pinoles (Lilia Ortega). A en la silla del director, Roberto Fiesco nos muestra que entiende perfectamente cómo contar una historia y al mismo tiempo hacerla disfrutable. Tanto que hasta invita a cantar y a bailar.

Todo el mundo tiene a alguien menos yo: En la categoría de "películas que deberían tener títulos más cortos" entra la ópera prima de Raúl Fuentes. Una cinta que utiliza el trabajo de cámara para ilustrar la forma de ser de sus personajes. No es casualidad el uso del blanco y negro ni de los tipos de encuadre, sino que son parte integral de la obra. Una excelente exploración de las relaciones o mejor dicho, de la soledad autoimpuesta debido al deseo de tener la razón más que el querer ser feliz.

Nos héros sont morts ce soir (Nuestros héroes mueren esta noche): Obra ambientada en los sesenta y filmada en blanco y negro, cuenta con las imágenes más bellas e icónicas de luchadores que he visto en mi vida. La música, los suéteres de cuello de tortuga, el villano desfigurado, la chica en peligro, la dupla luchística peleando entre ellos y al final, juntos para confrontar un mal mayor; muchos de estos elementos clásicos de películas del Santo mostrados en una cinta con clase que demuestra que la lucha no debe ser kitsch ni filmada como película de bajo presupuesto ya que se pueden retomar referencias al estilo de Toro Salvaje. Pocas cosas tan bellas como ver a un enmascarado lanzarse desde la tercera cuerda en cámara lenta en glorioso blanco y negro.

Dans la maison (En la casa): Ozon nos vuelve voyeristas voluntarios con esta película. El ser humano quiere historias que lo dejen enganchado. Un profesor de literatura encuentra potencial en un alumno a quien motiva a desarrollar su habilidad. Desafortunadamente su motivación es escribir directamente sobre uno de sus amigos y su familia. Con estos elementos se desarrolla un thriller escalofriante en el que la realidad se entremezcla con la ficción en un juego de manipulaciones del que no se salva nadie.

Sharknado: Muchas películas tratan de quemarse el coco al pretender ser sofisticadas cuando en realidad deberían aprender más del cine clase B. Los genios de Asylum van por la ruta opuesta con esta obra que fue un verdadero trancazo de audiencias televisivas y que incluso dio el brinco para ser exhibida en algunas salas de cine. Pacific Rim con doscientos millones de dólares es un genial espectáculo visual donde le momento más épico es cuando un robot gigante saca una espada para pelear contra un monstruo. En Sharknado tenemos al héroe lanzándose con una motosierra hacia la boca de un tiburón para matarlo desde dentro en medio de un tornado de tiburones. No es necesario decir qué es más emocionante.

Discípulo de Sanson (el que inventó las maletas Sansonite) y Samurai en entrenamiento. Bajo las instrucciones de su Sensei es que depuró su técnica para acabar con arañas gigantes, tornados de tiburones y luchadores bicolores franceses. En ocasiones le gusta trabajar de Abogado del Diablo, aunque como el señor no paga con dinero sino con favores, debe de completar el gasto vendiendo dulces típicos en su natal terruño, San Juan de los lagos, así como editando bonitos dossieres con listados hechos por quienes considera son las opiniones más respetables del medio, del lado, del arriba y del adelante, quienes casualmente son sus cuates. También tramita pasaportes e identidades falsas.

Big Ass Spider: La premisa es simple y viene en el título: veremos tremenda araña que amenaza con acabar con la ciudad. ¿Quién podrá defendernos? Afortunadamente Alex, un exterminador simpático con poca suerte con las mujeres, acompañado de José, su "Robin Mexicano", están aquí para ayudarnos y acabar con la amenaza. "¿Cuál es el plan?" Pregunta José. "Detener a la araña, salvar la ciudad, besar a la chica." No importa si no se sabe cómo hacerlo, lo importante es que será divertidísimo en esta película que aunque no se exhibió en cines, llegó a nosotros gracias a la distribución digital.

The World's End (Una noche en El Fin del Mundo): El humor inteligente, el ritmo frenético producido por el juego de cámara y edición, los increíbles actores, todo en las manos de un Edgar Wright maduro que cierra con esta cinta su primera etapa como cineasta. La mejor comedia del año. Acompáñala con leche.

Much Ado About Nothing (Mucho ruído y pocas nueces): Una película no es menor en base a su presupuesto. Luego de la multimillonaria cinta de Los Vengadores, Whedon hizo un proyecto más personal, con sus cuates, en donde adaptan una obra de Shakespeare a tiempos modernos. El resultado es divertido, eficiente y una muestra de que es bueno dejar de depender del dinero para contar una historia. No se necesita depender de la espectacularidad visual cuando el talento humano es más que capaz para transportarnos a otros mundos que resultan más cercanos y atrayentes.

Pain and Gain (Sangre, sudor y gloria): Michael Bay no era malo, los juguetes lo hicieron así. Lejos de las películas de polígonos voladores que forman robots transformable es que Bay dirige una obra que se nota disfrutó y nos comparte esa emoción. La trama basada en hechos reales es demasiado absurda para ser real, y sin embargo lo es. Un policía le pregunta a un ricachón: "¿Quiere que crea que fue secuestrado por una banda de fisicoculturistas disfrazados de ninjas que lo tuvieron encerrado en una fábrica abandonada de juguetes sexuales y lo torturaban con dildos?". La ficción que ilustra la realidad que supera la ficción.

Ernesto Diezmartínez

twitter.com/Diezmartinez

Le Dernier des Injustes (El último de los injustos): Acaso el más importante documental en la historia del cine, que termina teniendo vida propia: el rescate de las conversaciones que tuvo Lanzmann con cierto rabino sobreviviente del Holocausto, le sirven al realizador francés para reflexionar sobre los límites que se pueden cruzar para hacer el bien sin dejar, acaso, de hacer el mal.

Searching for Sugar Man (Buscando a Sugar Man): Un emotivo documental construido tramposamente como una cinta de búsqueda, investigación y descubrimiento. "Tramposamente"... ¿No fue hecho Nanook el Esquimal (Flaherty, 1922) así?

Gravity (Gravedad): La película hollywoodense del año y acaso de muchos años, pues la consolidación de los más avanzados efectos técnicos y visuales al servicio de esta emocionante historia convencional de sobrevivencia puede servir de ejemplo y acicate para otras maravillas por venir.

Lincoln: Esta apasionante crónica de cómo ese animal político llamado Abraham Lincoln logró la aprobación de la 13er. enmienda es, también, otra personalísima película spielbergiana sobre un padre (¿de la nación?) y su hijo.

Blue Jasmine (Jazmín Azul): ¿La mejor película de Allen del nuevo siglo? Probablemente. De lo que sí estoy seguro es que presume una de las mejores actuaciones en toda su filmografía: la de ese monstruo (el personaje, la actriz) que es Cate Blanchett.

Lore: Una jovencita alemana, criada en una familia nazi, tiene que sobrevivir con sus hermanitos a la derrota del nacionalsocialismo. Un viaje por el interior de Alemania que termina en el auto-reconocimento de la propia protagonista.

The World's End (Una Noche en el Fin del Mundo): No hubo una comedia que me divirtiera y me sorprendiera más en el año.

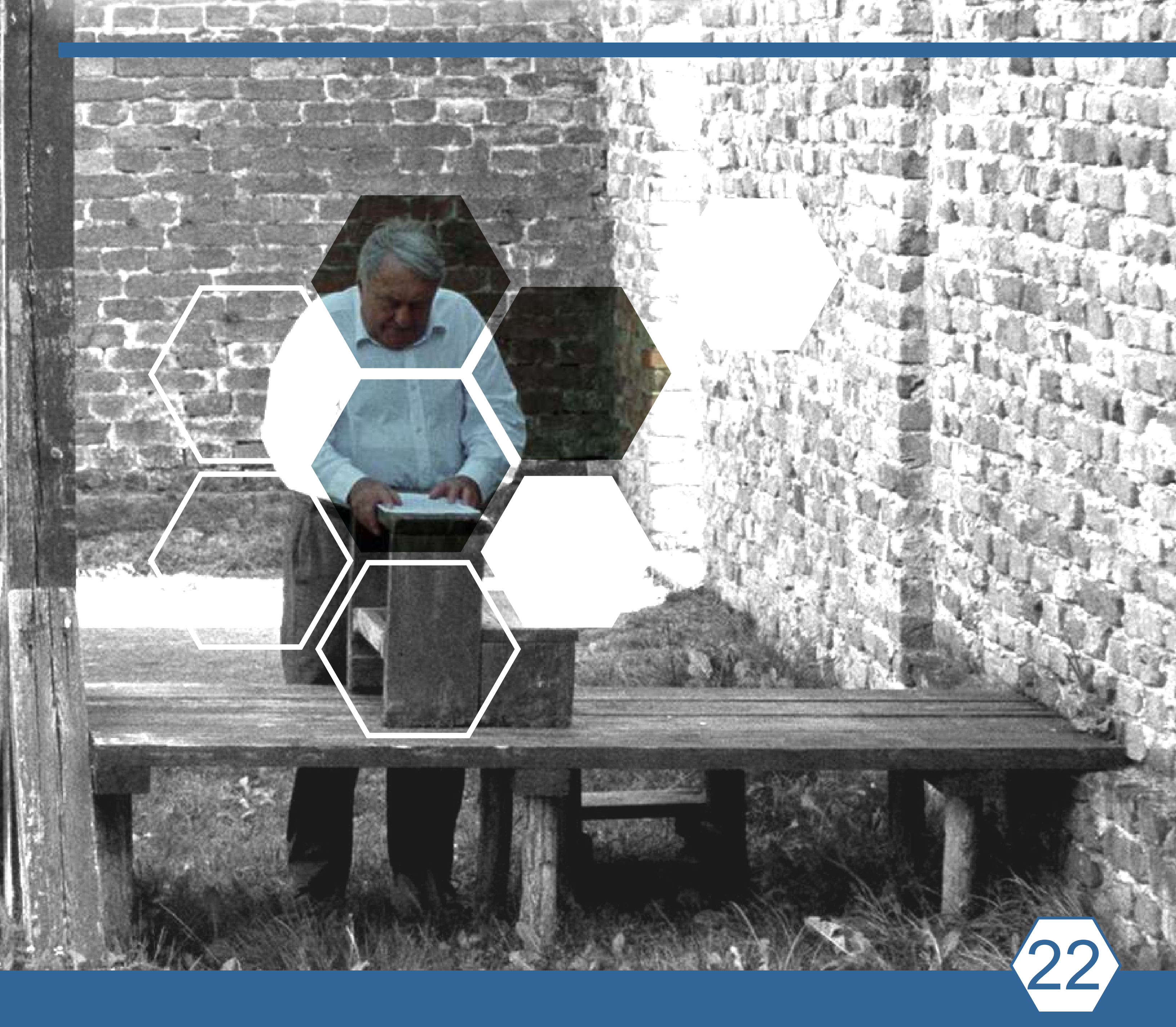
Before Midnight (Antes de la medianoche): En esta tercera parte, Jesse y Celine están casados pero... ¿siguen enamorados? Yo diría que sí: nadie se pelea de la manera que ellos lo hacen si no hay algo -o mucho- de amor de por medio.

Stoker (Lazos Perversos): Por supuesto, la huella de Hitchcock -especialmente de La Sombra de una Duda (1943)- cubre el debut hollywoodense de Park, pero el coreano es mucho más que un mero copista. Su magistral puesta en imágenes termina trascendiendo el simple pastiche.

Soshite chichi ni naru (De Tal Padre Tal Hijo): Este melodrama sobre padres e hijos parece muy convencional y sin chiste hasta que, de repente, golpea con todo lo que tiene. ¿Cómo se convierte uno en padre? A través de la mirada del hijo.

El miembro secreto de los Monty Python decidio alejarse del guionismo y la interpretación cómico-mágico-musical para hacer lo que ama: hablar de cine. Ya sea en las aulas, las jaulas o ese fenómeno postmodernista conocido como "el internet", Ernesto es una de las plumas (o teclados) más respetados en nuestro continente. Publicado en más medios de los que me atrevo a contar con mis diez dedos, es que da asistencia técnica y comparte su conocimiento a expertos y neófitos cinéfilos a través de twitter y cuervos entrenados.

Alejandro Alemán

twitter.com/elsalonrojo

La Grande Bellezza (La gran belleza): El flujo de imágenes y encuadres en conjunción con las actuaciones y la música crean atmósferas particularmente intoxicantes. La cámara de Luca Bigazzi no sabe de límite alguno, lo mismo flota sin ataduras al aire libre que se emplaza caprichosamente de cabeza, en clara pero magnífica metáfora sobre lo jodido de una dionisiaca fiesta que encierra dentro de si las taras y fobias de una sociedad incapaz de voltearse a verse a sí misma. El cuadro que pinta Sorrentino en este filme no es uno que se pueda asir a primera vista. La cinta obliga a múltiples vistas para una y otra vez descubrir nuevos detalles y formas de apreciarla. Al final la declaración osada, honesta, casi optimista de Sorrentino: todo, absolutamente todo, es un truco.

Amour: Lo que hace excepcional a un director como Michael Haneke es que su cine versa sobre las cosas que rara vez queremos ver. Amour es la confrontación más directa que Haneke haya tenido con su público. No solo nos enfrenta con el hecho de aceptar que el tiempo, la edad, la enfermedad, nos tendrán postrados en una cama, nos quitarán movilidad, nos arrebatarán incluso algo de dignidad. Y es en ese escenario extremo en el que Haneke se decide hablarnos del amor, destrozando a su vez todas las preconcepciones que el cine occidental nos ha machacado sobre el mismo.

All is Lost: Nunca una descripción tan exacta de la desesperación humana, tan libre de melodrama, pero tan conmovedora e inquietante al mismo tiempo. Todo lo que la Gravity de Cuarón no pudo o no quiso ser, lo hace All is Lost, un relato que sin efectos especiales, casi sin diálogos y con un solo actor resulta en una experiencia desgarradora; todo ello con un mínimo de recursos técnicos pero con un gran sentido cinematográfico.

La Vie d'Adèle, Chapitre 1 & 2 (La vida de Adele): Hemos visto miles de veces esta historia pero nunca contada con el brío, la elegancia, la pasión y la fuerza con la que Abdellatif Kechiche lo logra. Maestro del control, el director filma sin desperdicio alguno: todos y cada uno de los 179 minutos que dura la cinta tienen un sentido y un propósito; si, incluso esas escenas sexuales que a tantas buenas conciencias han molestado. Kechiche entiende que la historia de sus dos protagonistas (fabulosas Léa Seydoux y Adèle Exarchopoulus) requiere ese nivel de intimidad; su relación es una tormenta cuyos efectos más reveladores están, justamente, en los pequeños grandes detalles.

De rouille et d'os (Metal y Hueso): Un par de almas quebradas que se unirán en una lucha contra la obscuridad que los absorbe. Una áspera batalla entre eros y tanatos. Sexo duro con una canción de Springsteen de fondo. Una revisión a 'La Bella y la Bestia' sólo que aquí no queda claro quién es quién.

Dans la Maison (En la casa): La manipulación es un arte fundamental de todo buen director, pero pocos pueden extender esa capacidad al grado de traspasar la pantalla y llegar hasta el espectador mismo. Ozon no solo juega con sus personajes sino que extiende sus artes manipulatorias hasta nosotros mismos, provocándonos curiosidad y un morbo casi voyeurista por seguir viendo la trama que se despliega ante los ojos con el mismo encanto que provoca un buen libro. Un ejercicio meta literario-cinéfilo cautivante e inmersivo.

Stoker (Lazos perversos): A veces pareciera que ya no se puede innovar en términos de imagen, encuadre, o manejo de espacios en una película. El primer experimento norteamericano del Coreano Park Chan-Wook es un despliegue de recursos visuales pocas veces visto.

Elegancia y sutileza entregados a la creación de atmósferas, imágenes y sensaciones. Stoker es una cinta que hipnotiza.

Vi är bäst! (¡Somos lo Mejor!): La gran sorpresa de 2013 fue esta pequeña película sueca que destila felicidad, desparpajo y mucho ¡punk!. En una época donde cosas como "Catching Fire" son consideradas como el epítome de las mujeres empoderadas, no deja de ser refrescante una cinta como esta donde tres pre-adolescentes rompen los convencionalismos de lo que se entiende por ser mujer (y adolescente). ¡El punk no ha muerto!

Pacific Rim (Titanes del Pacífico): No es cosa menor cuando un director logra evocar recuerdos profundamente enterrados en nuestra memoria. Pacific Rim es una extraordinaria máquina del tiempo que nos transporta a una tarde de verano con nuestros amigos y nuestros juguetes. Lograr eso sólo lo puede conseguir un gran director revestido con algo que le falta a muchos: verdadera pasión por lo que está haciendo. Gracias Guillermo. Sigamos cancelando el apocalipsis.

Blue Jasmine (Jazmín Azul): El cine norteamericano de 2013 tuvo un tema en común: los personajes en situaciones extremas a punto de perderse/perderlo todo. ¿Qué hacemos cuando nos sentimos perdidos? Jasmine es un ser a la deriva. Víctima indirecta de un fraude financiero, lo pierde todo de la noche a la mañana, y el gran problema es que ser rica es lo único que sabe hacer en esta vida. No deja de ser un espectáculo algo cruel acudir a la caída moral de esta mujer, un tren descarrilado llamado Cate Blanchett.

¿Alguna vez han comparado al primer Ratón Miguelito con el actual Mickey Mouse? No se parecen, ¿cierto? Esto se debe a que Alemán (Herr Jäger Deutsch) es un exterminador y asesino despiadado de pestes. Desafortunadamente el haber acabado con animales animados del siglo pasado lo vetó para siempre de cualquier función de prensa de Disney, así como la asistencia a cualquier parque temático. No importa, ya que planea su siguiente objetivo mientras Herzog narra sus aventuras junto a Arturo Aguilar. Después de todo, son Dos Tipos de Cuidado.

Enrique Vázquez

twitter.com/EnriqueVazquez_

Halley: Parsimoniosa, como sucede cualquier proceso de descomposición en materia orgánica, la anécdota no permite conocer más allá de la extraña enfermedad de Alberto cuyo cuerpo está muriendo aunque él permanezca con vida. Interrogantes, similitudes con los pocos elementos (vivos e inanimados) que lo rodean y una línea subyacen en esta anécdota que inquieta y no deja indiferente a quien obtiene de ella más de una lectura.

Dans la maison (En la casa): El desarrollo involucra pocos personajes, hay varios giros que van planteando posibilidades de crecimiento no solo de la historia si no del objetivo de esta que luego parece confusa, pero sin perder interés, para terminar con un poderoso y enigmático plano que evoca a la “Ventana Indiscreta” de Hitchock y por tal razón, no deja de ser provocadoramente morboso y voyeur.

La Grande Bellezza (La gran belleza): Con un grandilocuente lenguaje visual, La Grande Bellezza empuja la historia de un periodista por diversos ambientes decadentes pletóricos de personajes entregados no solo al desenfreno propio de una fiesta extrema, sino también por una laberíntica gama de relaciones disfuncionales de amor, de trabajo, de amistad...

Sightseers (Turistas): Tras "Down Terrace" y "Kill List", "Sightseers" equilibra la sordidez de las dos primeras y al mezclar sus elementos principales resulta este thriller de humor negro y con tintes de drama - road movie que rescata el plot de las otras dos películas de Wheatley: eliminar (literalmente) lo que nos estorba o nos hace mal... en cualquier sentido.

Stoker (Lazos perversos): Plot de tensión permanente y en ocasiones hasta ominosa, empuja a los personajes a situaciones bien desarrolladas y salvadas. La fotografía es reconocible y disfrutable en más de alguna ocasión (cabellos transmutados a pastizales o la edición cuasi hitchcockiana en la secuencia de la ducha, incluso cuando un cinturón se convierte en arma mortal por primera vez). Un deleite visual.

Jagten (La caza): Ejercicio de resistencia entre el espectador y el protagonista con el conflicto circundante de la pedofilia hasta que ocurre una meseta que parece desembocar en resolución fácil. Ocurren dos sucesos determinantes y entonces el final nos permite recuperar la línea acostumbrada del director al que le he gozado/padecido “Festen” y “Submarino”. Una pieza que mustra a un Vinterberg más mesurado y por lo mismo, más exasperante. Trabajo ineludible del director.

Before Midnight (Antes de la medianoche): Mantiene, preserva y enaltece el espíritu de las dos películas previas; guión con diálogos evolucionados a las nuevas circunstancias de la historia y ahora, según los créditos, con ayuda de los propios protagonistas.

Heli: Exagerado o no el cariz destacado de la violencia explícita o de torturas infringidas, en "Heli" no puede ser obviado. La cámara no retarda momentos, no hay avisos que anticipen acciones, la narrativa fluye y concluye en, quizás, la obra mejor terminada de Escalante. Fotografía con planos que describen acciones... y también pasividades que en apariencia hacen comparsa, pero finalmente terminan

Después de trabajar de Gladiador Televisivo, Enrique se consolidó como Guerrero de la Prensa y de Las Ondas Hertzianas junto a su compañero Ricardo Torres, con quien conduce el programa de cine más escuchado en la Perla de Occidente. Se le recomienda a los distribuidores y organizadores de festivales que tengan cuidado con él, ya que no olvida su entrenamiento y si no le atienden como se merece, es capaz de sacar un cotonete gigante y darle de guamazos a quien se los merezca. Tiene el privilegio de ser el único crítico/periodista/locutor/gladiador que cuenta con un chef birriero personal que lo acompaña a todas las presentaciones. Eso, señoras y señores, es tener poder.

empeorando la percepción de lo evidentemente mostrado. A “Heli” hay que procesarla luego de su visionado, e incluso al verla por segunda o más veces. Eso sí: hay evolución en Escalante, y mucha.

The Act of Killing (El acto de matar): Cínico documental con imágenes kitsch en ocasiones y bellas en otras para ocultar lo aberrante de la consigna del asesinato de buena parte de la población indonesia de 1965 que, tras el pasar de los años, convierte a estos paramilitares en cuasi héroes por deshacerse de esa "plaga" cuasi izquierdosos.

Gravity (Gravedad): Es inevitable abstraerse de las imágenes en IMAX y en 3D, los vuelcos que da la cámara para pasar de planos insólitos en zoom a otros más angulares. Los acentos musicales son impresionantes y el timing que en los primeros 60 minutos fluye despiadado. Sin embargo, la historia no es de entera satisfacción, sobre todo la resolución. Aún así, es un trabajo insoslayable con más virtudes que defectos que no puede quedar fuera de cualquier top ten.

Álvaro Vázquez

twitter.com/hard_pop

Gravity (Gravedad): Pienso que “filmar en el espacio” fue solo una excusa de Cuarón para dos cosas: Lucirse en una dirección 3D/animada/sin punto fijo, y contar una historia de sobrevivencia donde el vacío y sin sentido del universo representan nuestro corazón lastimado. En ambas Cuarón es un genio, el mejor. Simplemente, no lo olvides, sobre todas las cosas, sobrevive. Esa es la meta.

Zero Dark Thirty (La noche más oscura): Se me hace raro no ver muy seguido esta cinta en lo mejor del año ya que se estrenó en México en febrero. Se me hizo repetitivo el tema después de The Hurt Locker. Pero ZDT es superior en todos los sentidos. Bigelow juega al suspenso como el mejor Hitchcock. Y la secuencia final a lo Metal Gear Solid combinado con Call of Duty es saber manejar una secuencia de acción y tensión.

Jagten (La caza): ¿Si lo dice un niño entonces tiene que ser verdad? Conclusión: Como adultos tenemos un instinto natural por cazar a quienes son más débiles que nosotros. Entonces la inocencia de la infancia se pierde por la voracidad de ver despedazados a nuestros semejantes heridos. Incluso aunque haya sido una mentira. Por un niño.

Stoker (Lazos perversos): Película de autor tal cual. ¿Por qué digo esto? Porque se nota la mano del director en todo plano de esta película. En cada color, cada ángulo de cámara, cada movimiento de los actores, se ve claramente para mí la esencia del director de Oldboy manejando su obra. Mucho se puede aprender de cine viéndola.

Mud (El niño y el fugitivo): Aquí Matthew McConaughey me enseñó que sabe actuar. Muestra de que un guión bien construido y con una estructura clara resulta en una gran historia. ¿Por qué Mud es tan mentiroso? ¿Por qué Juniper (Reese Whiterspoon) es tan ramera? Una historia de amor imposible envuelta por niños que quieren creer en el amor y la esperanza. Y Mud no podía hacerlos quedar mal.

Rush (Pasión y gloria): ¿Qué es más importante? ¿El premio por ser el primero o el dulce sabor de competir con alguien igual o mejor que tú y ganarle? Rush demuestra una vez más que lo que importa en un deporte no es ganar, sino medirte con un rival de altura que te rete y saque lo mejor de ti. Las mejores memorias e imágenes se guardan no por los records o los premios, sino por tu antítesis y la forma en cómo lograste vencer.

Anna Karenina: Nunca he leído el libro pero esta adaptación es emocionante. ¿Valdrá la pena dejar ese amor seguro por aquel loco y pasional que deseas te absorba completamente aunque te vuelvas loco en el momento? La forma de Joe Wright de expresarlo como una forma “mágico-teatral” es desconcertante al principio pero se torna en algo genial. El teatro como expresión de la vida.

Tabú: Algo así me pasó como a los protagonistas del flashback de esta historia (aunque sin hijo ni guerra civil de por medio, afortunadamente) ¿Por qué habiendo otras mujeres te tienes que enamorar de la de alguien más? ¿Es esa emoción de desear lo que nunca podrá ser completamente tuyo? O el amor, ¿simplemente es? Te toca y ya. Probablemente nunca lo sabré. Me pregunto si el protagonista, el señor Ventura, lo hizo.

Especialista en el manejo de franquicias multitudinarias así como en el desarme de bombas incluso en el día más brillante o la noche más oscura. Su última misión fue exitosa, aunque tuvo las complejidades de poder concentrarse y decidir si cortaba el cable rojo o el azul mientras en su cabeza se escuchaba rock pesado y recitaba los versos que tienen en común la Biblia, el Corán y el Talmud. Para tomarse un descanso prefiere guionar su siguiente reto: una película mexicana que tenga éxito comercial sin la necesidad de estrellitas de renombre.

Before Midnight (Antes de la medianoche):
Inferior respecto a las dos anteriores (especialmente la primera) pero que no cae en la repetición, sino en la continuación inevitable de toda pareja. El momento en que todo llega para acabar casi con todo. Y digo casi, por ese final diminuto pero esperanzador en que las cosas podrían reconciliarse otra vez. Mi mayor duda es ¿Cómo le hace Linkleter para que la plática entre dos personas por casi dos horas me interese?

The Master (Todo hombre necesita un guía):
Soy fan de aquí a la eternidad de cualquier cosa de P.T.A. y esta obvio, tenía que estar. ¿El Maestro (Philip Seymour Hoffman) realmente cree en lo que hace o solo es una manera de sobrevivir abusando de la inocencia de la gente con tal de creer o seguir a algo más allá de su razón? Freddie (Joaquin Phoenix) es el que realmente tiene un don especial ¿o sólo es un ser perdido como todos los demás? ¿Existirá realmente una conexión entre el pseudo maestro y este aprendiz particular? Gran reflexión de P.T.A. que me hace preguntar si todo es un mal truco o realmente existe algo más allá de nuestra percepción y razón.

Jorge Figueroa

twitter.com/JIFF01

Experto deportivo y asesor financiero que buscó desmantelar el grupo de los YoSoy132 desde dentro, al darles información errónea sobre cómo hacer un movimiento revolucionario de escritorio. Lo pueden reconocer por tener tatuados los escudos de los Lakers y del América en su corazón, lo cual fue una labor complicada según nos confesó su cardiólogo. Aunque no es fan del teatro, disfruta mucho cuando se da la Tercera Llamada que anuncia el inicio de la función.

Pacific Rim (Titanes del pacífico): Como dicen en el Honest Trailer, es una "Awesome-Dumb-Robot- Movie" que sirve para poner en evidencia a quienes se toman en serio a sí mismos. La cinta no lo hace y si tú así lo crees, el problema eres tú.

Nomads: Demonios, que vieja es esta cinta y como batallé para verla. Entre mis viajes y sus cortos pasos por la cartelera tuvimos una feliz coincidencia. Esta cinta apela a la parte de mi que siempre es el extraño en tierras extrañas.

End of Watch (Sin tregua): Cinta que te mantiene pegado al asiento todo el tiempo. Que bien hecha está.

Tercera Llamada: Yo no veo TV por eso son pocas las oportunidades de ver a la mejor actriz mexicana. Afortunadamente aparece en esta película.

Rush (Pasión y gloria): ¿Seré yo el único ingeniero mecánico sin pasión por el deporte motor? Rush es una joya, Brühl la carga con ayuda de Hemsworth en su papel de Hemsworth.

Gravity (Gravedad): El infinito tren del succione de las redes sociales no deja escuchar el sonido que hace una cinta que brilla en lo redonda y económica que es.

Mud (El niño y el fugitivo): Ver esto me da esperanzas para lo nuevo de Nolan. Hace mucho que a Matty no le creíamos que fuera actor.

Spring Breakers (Viviendo al límite): Yo no vi "Kids", no sabía que esperar y salí desconcertado pero muy satisfecho de la sala. Vaya manera de tomar las apariencias y sorprendernos.

Damsels in Distress (Damiselas en apuros): Greta Gerwig para presidenta (¿o se dice presidente? ¿es machista el no saberlo?) ¡Qué bárbara! yo no dudo que ella pudiera hablar "Tarantino" como Waltz.

Thor: The Dark World (Thor: El mundo oscuro): Me encantó, y miren que Thor nunca me ha llamado la atención. Salvo algunas tratas que hacen el guión moverse muy fácilmente, es una gran pieza de dumb-fun-action-movie.

Alberto Acuña

twitter.com/loungeymartinis

Stories We Tell (Las historias que contamos): En este entrañable documental, los hermanos y el padre de Sarah Polley (actriz y directora) le preguntan si existirá algún espectador que le interese conocer su historia familiar. Esta autobiografía exorcizante es la materia prima para reflexionar acerca de la artificialidad del cine y lo tramposas que pueden resultar sus reglas narrativas. Ya para la secuencia de créditos, lo acepto, solté las de cocodrilo.

Searching for Sugar Man (Buscando a Sugar Man): La cinta podrá ser chantajista, cursi o tramposa y el protagonista, Rodriguez (profeta folk para las clases trabajadoras), no es el primer ni último caso donde la fama sorpresiva nunca llegó. Sin embargo, ver a ese par de fanáticos sudafricanos describir excitadamente el momento en que recibieron la llamada telefónica de su héroe, la cual desmitificó todos los rumores a su alrededor, fue motivo suficiente para incluirla en esta lista.

Mapa: Este relato autobiográfico del director León Elías Simiani es una brillante docuficción sobre un viaje hippie-trascendental a la India en el que se burla de las convenciones del género, mientras que irónicamente debe de seguirlas para concluir la película. Un juego metafílmico de varias capas sobre cómo se va construyendo una historia, y el modo que esta puede llegar a ser sugerente para el interlocutor.

Soshite Chichi Ni Naru (De Tal Padre, Tal Hijo): Con esta película, Hirokazu Kore-Eda reafirmó su posición como un Yasujiro Ozu del nuevo siglo, no por lo estético sino por sus preocupaciones relacionados con los valores y códigos éticos con los que se rige la familia prototípica japonesa. El director desnuda a un cuarteto de adultos para ver qué han hecho a favor de la perfeccionista sociedad de su país.

Mi Mefahed Mezeev Hara (Big Bad Wolves): Se está ante un indomable y oscurísimo thriller que manipula todas las reglas del género y que además se da el lujo de presumir unos desconcertantes toques de humor relacionados con temas como la pedofilia, la brutalidad policiaca así como la relación entre judíos y árabes. En estos momentos, Park Chan-wook, Kim Ji-woon y toda la generación sudcoreana está muerta de envidia.

The Battery: Un inteligente e inesperado giro en el universo zombie (curiosamente, sin la presencia de muertos vivientes) en el que Jeremy Gardner crea una de las secuencias más claustrofóbias y aterrorizantes que ha dado el cine de género en varios años, con una premisa minimalista ambientada por parajes desolados, protagonizada por las personalidades disímiles de dos sobrevivientes del pandemonium, ello solo para poder desembocar en una de las secuencias con mayor nivel de claustrofobia y terror en su estado puro, que ha dado el cine de género. ¡Ah! Y para hacerlo sólo contó con seis mil dólares (por aquello de que no se puede hacer productos de calidad con presupuestos reducidos, ¿verdad, Los Infectados?).

Tore Tanzt (Nada Malo Puede Suceder)
Conforme va avanzando este drama al interior de un hogar cualquiera en las periferias de Hamburgo, el cual involucra a un paria perteneciente a un culto de punks cristianos y a la familia que lo ha adoptado, solo para poner a prueba su fe, creándole un viacrucis terrenal. Uno de los relatos más “mala leche” sobre la intolerancia y el miedo a la otredad.

The Act of Killing (El acto de matar): La filmación de una delirante épica anti-comunista (donde caben musicales extraídos del imaginario bollywoodense, recreaciones del cine negro,

Maestro de las relaciones internacionales así como en el manejo de control de daños en asuntos internos. Ha logrado infiltrarse en los puntos más extremos del gremio sin salir lastimado por hechicería y a su vez ha logrado el favor de grandes artistas como Maribel Guardia o Tongolele. Es un Grand Connaisseur del video home y de los bailables musicales provenientes del Oriente, sobre los cuales le pedimos que nos oriente.

y pasajes oníricos-lynchianos) se convierte en un macabro ensayo acerca de la maldad inherente al ser humano, pero no para condenarla, sino para tratar de entender sus mecanismos y confrontar al espectador.

Vic + Flo Ont Vu Un Ours (Vic y Flo vieron un oso): Aunque podría parecer un drama lésbico (con tiempos muertos y paneos en espacios vacíos) o un convencional estudio de personajes, esta película que retrata a dos mujeres que buscan expiar sus culpas se convierte en una excesiva y malsana cinta de horror más cercana al nouvelle horreur vague con un final tan enigmático como su propio título.

Rezeta: Sin duda la revelación mexicana del año: no es slow cinema, un documental o una road movie con su innevitable final en el mar. Es algo más simple: boy (baterista de banda punk) meets girl (top model albanesa) con humor desenfadado y agridulce. Al final invariablemente surge la pregunta: ¿por qué no hay más películas como Rezeta en nuestro país?

Mariana Mijares

twitter.com/marianne_00

Silver Linings Playbook (El lado bueno de las cosas): Ninguna relación es perfecta ni tampoco las personas que la componen Patrick, un enfermo bipolar, conoce a Tiffany, una excéntrica y voluble viuda que lo hace ver su suerte; pero también, con quien aprende que el verdadero amor está lleno de imperfecciones. Extraordinarias actuaciones y una muy meritoria dirección de David O. Russell.

Frozen (Una aventura congelada): Cinta que reúne todos los elementos que hicieron de este estudio lo que es hoy, y sobre todo, que demuestran una evolución de los tradicionales cuentos de hadas: heroínas creíbles y entrañables, cómplices hilarantes y príncipes azules que más allá de ser miembros de la realeza, demuestran su valía enfrentando obstáculos con ingenio y sin armaduras.

La Délicatesse (La delicadeza): Esta historia empieza donde muchas otras terminan. Una mujer conoce al amor de su vida, se enamoran y se casan. ¿Qué sigue cuando pierdes a la persona que amas?, a 'tu persona'. Nathalie, increíblemente interpretada por Tautou, muestra cómo se puede volver a amar; y sobre todo, que no importa el lugar o el día, siempre hay que estar abiertos al amor, que aparece donde menos se espera.

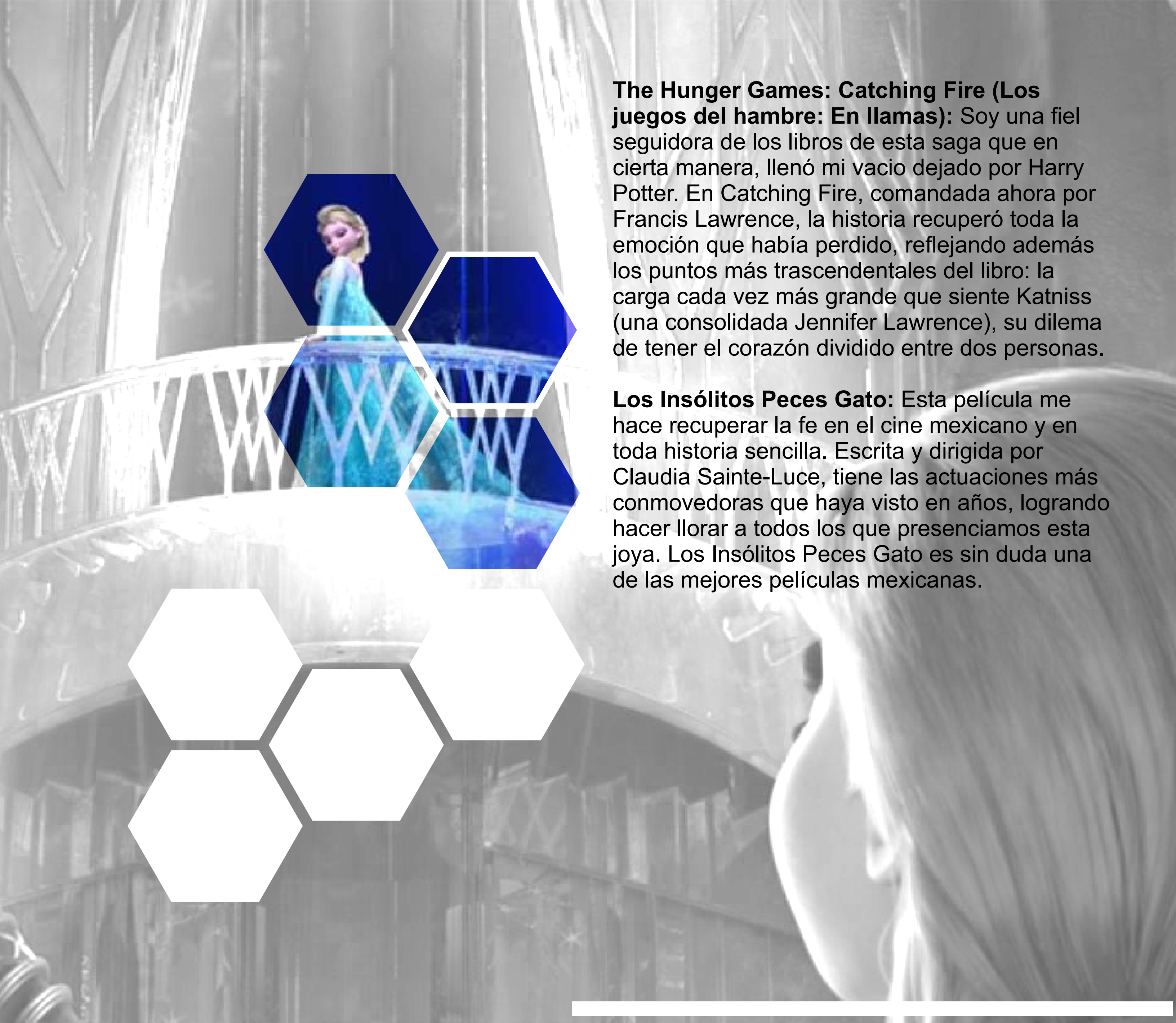
Ayer no termina nunca: Esta pequeña joya es el recordatorio de que una linda historia de amor queda muy atrás cuando las personas crecen; tanto individualmente como lejos de su pareja, generando una inevitable distancia. Bajo la dirección de Isabel Coixet, Javier Cámara y Candela Peña, la película deja un sentimiento de nostalgia y la eterna pregunta: ¿se puede recuperar un amor que se pensaba extinto?

The Great Gatsby (El gran Gatsby): Baz Luhrmann es un genio y se dio a la tarea de llevar nuevamente a la pantalla uno de los libros más leídos: El Gran Gatsby, pero lo hizo con su sello característico: música con acordes alegres y nostálgicos; elaborados vestuarios y tocados de los años veintes, y memorables personajes. Gran lucimiento de DiCaprio y Mulligan.

Nosotros los Nobles: Antes de que los críticos de México se me echen encima, no es que considere esta película una obra de arte carente de defectos, sin embargo logró llevar a la gente al cine. Los Nobles tiene muchos méritos: humor puro y sin pretensiones, una historia sencilla, personajes hilarantes y el mostrarle al mundo lo buenos que son Luis Gerardo Méndez y Karla Souza.

Star Trek: Into Darkness (Star Trek: en la oscuridad): Esta segunda parte reunió todas las características de una buena cinta de ciencia ficción: el escenario correcto, impresionantes naves futuristas, gadgets que todos quisiéramos tener y muy dignos efectos visuales; pero lo más sobresaliente de esta secuela fue el balance con lo que debería que tener cualquier historia: corazón y personajes entrañables.

Gravity (Gravedad): Gravity es magia por una sencilla razón: en verdad te transporta al espacio. Gracias a la mano de Emmanuel Lubezki, Cuarón nos llevó al un espacio oscuro e inhóspito en donde la doctora Ryan Stone se aferra a sobrevivir. Visualmente impecable, Gravity demuestra que para luchar contra la adversidad y los demonios internos no se tiene que estar en el espacio.

The Hunger Games: Catching Fire (Los juegos del hambre: En llamas): Soy una fiel seguidora de los libros de esta saga que en cierta manera, llenó mi vacio dejado por Harry Potter. En Catching Fire, comandada ahora por Francis Lawrence, la historia recuperó toda la emoción que había perdido, reflejando además los puntos más trascendentales del libro: la carga cada vez más grande que siente Katniss (una consolidada Jennifer Lawrence), su dilema de tener el corazón dividido entre dos personas.

Los Insólitos Peces Gato: Esta película me hace recuperar la fe en el cine mexicano y en toda historia sencilla. Escrita y dirigida por Claudia Sainte-Luce, tiene las actuaciones más conmovedoras que haya visto en años, logrando hacer llorar a todos los que presenciamos esta joya. Los Insólitos Peces Gato es sin duda una de las mejores películas mexicanas.

Princesa sacada de los cuentos de hadas a los cuales quiere regresar, pero que debido a su relación con Herr Jäger Deutsch, ha sido exiliada de los mismos. Mientras se acopla a su nueva realidad practica bailes rituales que en ocasiones provocan lluvias, y de vez en cuanto le entra al canto, tratando de hacer que animalitos de la creación lleguen a su casa a ayudarle con las labores propias del hogar, aunque solo ha logrado convencer a su insólito pez gato (quien prefiere que le digan "pez asistente") que la ayude. También hace yoga los domingos en compañía de un alce. Como lo leen: un alce.

Alejandro Correa

twitter.com/Mozzter

Anna Karenina: Después de la incomprendida Hannah, esta es la apuesta más arriesgada de Joe Wright en su fructífera carrera como director. Lo novedoso es que Wright construye una puesta en escena donde los personajes de la Rusia zarista se mueven dentro de un set majestuoso, colorido, capaz de regodear cualquier ojo. Le agregan valor desde una perspectiva diferente a la ya conocida pero nunca deja de lado la esencia de la novela rusa: los prejuicios siguen ahí, tan campantes y tan frescos como siempre.

Cesare Deve Morire (César debe morir): Después de Dogville, esta es la experiencia teatral (en el cine) que más satisfacción me ha dejado. Extraordinario ver cómo este grupo actoral interpreta a Shakespeare a cara lavada, mientras la ejecución es perfecta e hipnotizante. Aún mas gratificante es ver como este mismo grupo le imprime tanto profesionalismo, pasión y dignidad a su trabajo. Ante la sencillez, la efectividad y emotividad en el relato, no queda más que dejarse llevar.

How To Survive a Plague (Cómo sobrevivir a una epidemia): Dos cosas quedan en manifiesto en este gran trabajo de David France: Primero, el talón de Aquiles llamado seguridad social (¿recuerdan el Obama-Care). Ya sea por conveniencia, por necedad o por incapacidad, las farmacéuticas han marcado la pauta en el ese terreno, siendo la legislación algo secundario. Segundo, no importa cuan noble sea la intención, mientras más notoriedad tengan los líderes del movimiento, siempre terminarán desvirtuando al mismo. Y en medio de todo esto están las víctimas y sobrevivientes del SIDA, un virus que no da tregua.

Gravity (Gravedad): En el 2013 no hubo ninguna experiencia tan envolvente como esta. El inmenso (y hermoso) vacío que rodea al grupo de astronautas nos va preparando para el "sube y baja" de emociones que se avecina. Luego, la claustrofobia se hace presente y uno se descubre inmerso en esta lucha por salir avante ante la tragedia. Al final, terminas completamente desgastado y descubres que durante noventa minutos fuiste Ryan Stone

Zero Dark Thirty (La noche más oscura): Acá un ejercicio donde se pone en evidencia el mal proceder de los gringos en gran cantidad de renglones. Ya sea derechos humanos o tratados internacionale. Todo sea en nombre de conseguir "la paz mundial". Quizá lo mas importante es ese final tan desgastante, en especial esa última imagen donde Jessica Chastain regresa a casa con amargura de por medio.

Stoker (Lazos perversos): Este coming of age prefiere irse por el camino más arriesgado mostrando el salvajísimo relato sobre el despertar sexual de una adolescente que prácticamente vivía ensimismada; y la belleza, delicadeza y perfección que Chan Wook Park imprime en cada toma del filme. Con esto, termina siendo una combinación inquietante e irresistible. Aunado a esto, el coreano superó con éxito el crossover, al no cambiar en absoluto su característico estilo, tras su llegada a Hollywood.

No: Larraín logra cerrar de gran manera su trilogía del Chile de Pinochet. No. Es la más lúcida, emotiva y digerible de la serie de películas que mostró el resquebrajamiento y resurgimiento social surgido a raíz de la dictadura militar en el país andino. Tras el enajenamiento de Tony Manero y la avestruz que esconde su cabeza en Post Mortem, había que tomar al "toro por los cuernos". No, es la luz al final del túnel.

Personaje que saltó a la fama tras la aparición de Atlantic Rim. Desafortunadamente su papel fue recortado en la secuela de gran presupuesto, Pacific Rim, por lo cual quizás no mucha gente lo reconozca como uno de los mozztros gigantes. Gusta del teatro pero solo cuando éste es propiamente adaptado como película. También le gustan las bebidas de dieta, siempre y cuando hayan sido propiamente adaptadas para no saber como esa categoría. En ocasiones se le puede escuchar recitar textos de Shakespeare en alguna plaza los domingos.

Tabú: Del misterio inescrutable que envuelve la primera mitad de la historia co-escrita y dirigida por Miguel Gomes pasamos a la deliciosa sencillez de los hechos. No sé si Tabú sea la mejor película que haya visto en los últimos dos años. Lo que si sé, es que es el filme que más me ha obsesionado. La elegancia con la que se maneja en cada detalle es absoluta. Estamos ante un honesto y sentido homenaje al cine silente, por parte de uno de sus feligreses.

The Bay (Terror en la bahía): Barry Levinson se interna en el mundo del found footage y nos entrega una perturbadora historia que está emparentada con cualquier cantidad de material referente a epidemias y/o seres extraños que invaden el organismo humano. La histeria colectiva se desata ante la imposibilidad de saber a qué se está enfrentando la humanidad. Aún más aterrador es reconocer a la historia escrita por el estadounidense, como un ejercicio muy cercano a la ciencia ficción.

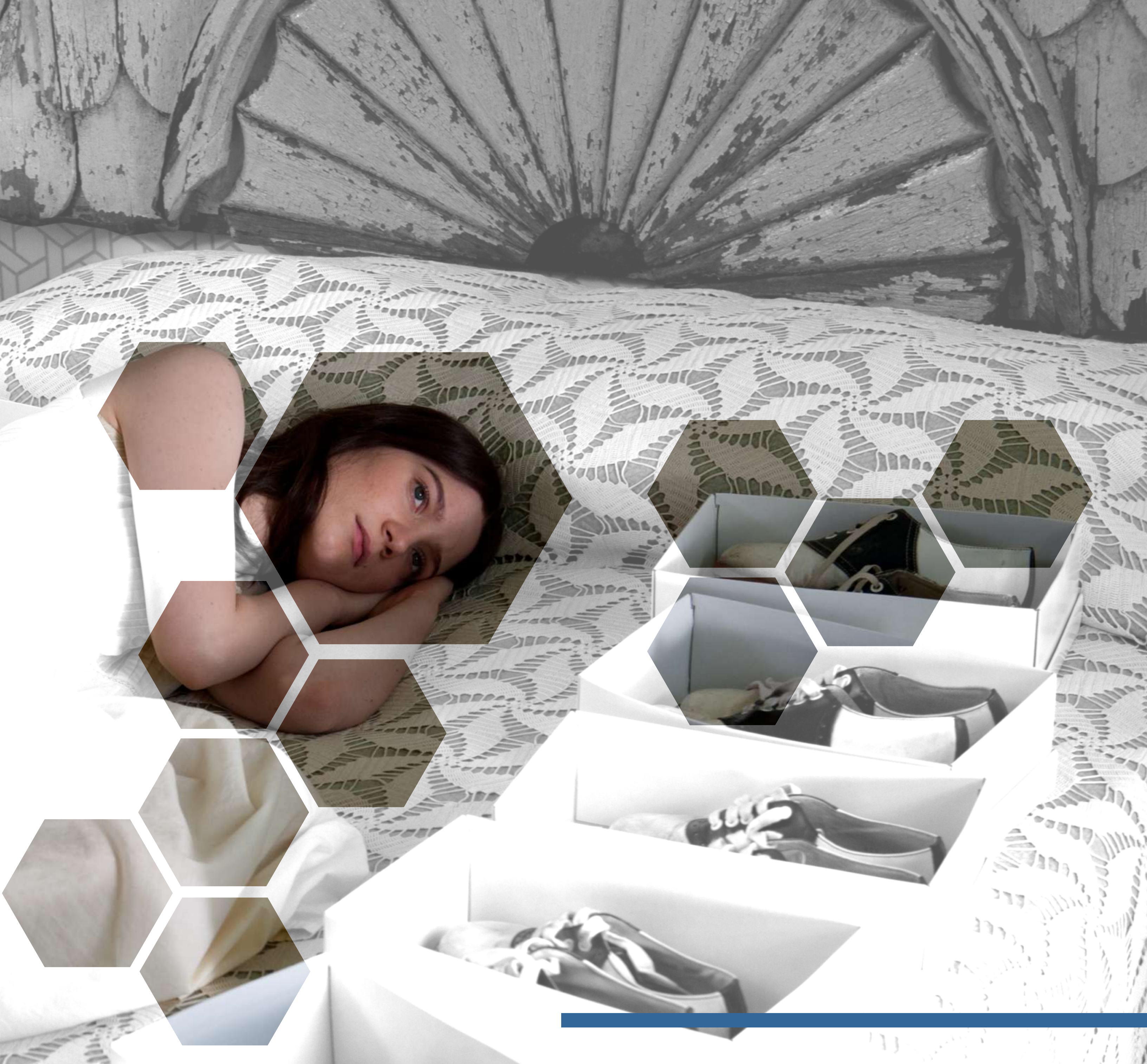
The World's End (Una noche en el Fin del mundo): Este último bromance que Simon Pegg y Nick Frost han protagonizado en la pantalla grande es uno de los más memorables que hemos visto en los últimos trece años. The World's End resulta tan irreverente como sus antecesoras, pero también denota la madurez como director de Edgar Wright, cuyos logros y atributos se manifiestan para entregar la mejor comedia del año. La hermandad del cornetto se fortalece con secuencias de acción explosivas y divertidas.

Paxton Hernández

twitter.com/Paxtonhernan

Post Tenebras Lux:
La memoria en el último aliento.
Stoker (Lazos perversos):
El legado psicópata.
Spring Breakers (Viviendo al límite):
La pesadilla neón.
Viola:
La simulación arrasante.
Halley:
La ternura zombie.
Cesare debe moriré (César debe morir):
La simulación liberadora.
Zero Dark Thirty (La noche más oscura):
La autotraición patriótica.
Sharknado:
La pesadilla paternal.
You're Next (Tú eres el próximo):
El neogore invasor.
The Bling Ring (Ladrones de la fama):
La simulación esclavizante.

Maestro del haikú y otras artes orientales, así como miembro fundador de este pequeño experimento listero payolero. Disfruta de nadar con tiburones, siempre y cuando el clima sea agradable y disfruta de ver películas de la familia Coppola, pero no las cintas comerciales, sino las películas familiares del clan. Ha peleado con zombis de Sahuayo, Metepec y otro tipo de infectados, aunque recientemente logró empatizar con el muerto favorito citadino de todos, el protagonista de Halley.

David Ramírez

twitter.com/Rackve

Tabú: Un homenaje al cine silente y hablado, en tiempos de los homenajes al cine silente.

Soshite chichi ni Naru (De tal padre tal hijo): Drama familiar más de Koreeda, al puro estilo del cine de Ozu.

La vie d'Adèle, Chapitre 1 & 2 (La vida de Adele): Dos buenas actrices y un buen director logran esta película sobre el amor y la obsesión.

Before Midnight (Antes de la medianoche): Final de la trilogÌa de Linklater en donde vemos esperanza, desilusión y amor en la relación de pareja.

Los insólito peces gato: Las directoras mexicanas están logrando buenas operas primas y Claudia Sainte-Luce no se queda atrás al lograr una entrañable película sobre el duelo y la soledad.

Dans la maison (En la casa): Película donde el narrador lo es todo: te envuelve en sus chismes e intrigas familiares, inventadas por un escritor frustrado y un joven con talento.

Gravity (Gravedad): Una de las mejores representaciones del espacio en el cine. Emmanuel Lubezki sí le sabe a la foto.

Upstream Color (Los colores del destino): Estafas usando la biología. El sonido en el cine en su máxima expresión.

Wadjda (La bicicleta verde): Cine Saudita protagonizada por una niña. Toda una oda a la mujer musulmana.

Yi dai zong shi (El gran maestro): Tres maestros del kung fu narran la historia de China. Visualmente interesante.

Uno de los Guardianes de la Cineteca que hace misiones de infiltración disfrazado de mapache, de suricata o incluso de limón. Tiene un duelo personal con Alex Montiel, conductor de La Lata (entre otras cosas) y ha jurado venganza la próxima vez que lo vea. ¿Venganza contra qué? No podemos siquiera imaginarlo, pero suena a que estos dos se traen algo más intenso que cualquier historia de Tarantino y Uma Thurman. Le deseamos el mejor de los éxitos en su búsqueda sanguinaria.

Rebeca Jiménez

twitter.com/rebecajc

Vic + Flo ont vu un ours (Vic y Flo vieron un oso): La película de Côté fue exhibida en el FICUNAM de este año, es decir, a principios del 2013, y aún la recuerdo bien: dos ex convictas deciden rehacer sus vidas tras salir de la cárcel y lo hacen yéndose a una alejada cabaña en el bosque. Pero el pasado de una de ellas las alcanza de manera terrible con uno de los finales más pesadillescos que he visto.

The Act of Killing (El acto de matar): Vi este documental dos veces y debo aceptar que la segunda vez fue un acto de masoquismo: pocas películas me han dejado tan malviajada como esta y sin embargo encuentro varias cosas fascinantes en ella, como la recreación cinematográfica de los actos cometidos por los asesinos. No obstante, uno termina de verla pensando que la humanidad es una porquería.

Anna Karenina: Algo extraño me pasó con el filme de Wright: lo vi en el FICM del año pasado y no me pareció relevante. Después volví a verlo este año cuando se estrenó comercialmente y descubrí que habían muchísimas cosas que me gustaban, sobre todo esos recursos teatrales que se utilizaron para darle vida a los escenarios. Me gusta todo de Anna Karenina, excepto Aaron Taylor-Johnson como Vronsky.

Before Midnight (Antes de la medianoche): Me gusta el cierre de la trilogía de Linklater porque se aleja de la utopía romántica y se apega más a la realidad: las parejas tienen problemas. Es hermosa porque es real.

Heli: Para mí, Heli es la película que mejor ha reflejado al México de los últimos años: en la tragedia individual de Heli pueden encontrarse muchas de las historias que ocurren diariamente relacionadas con la “guerra contra las drogas”. Además, cinematográficamente hay un manejo muy interesante de cámara: la secuencia donde la mujer de Heli regresa a su casa y encuentra todo tirado y con rastros de sangre es de mis favoritas del año.

Quebranto: Los personajes de Quebranto son entrañables, pero lo que realmente disfruté fue la puesta en escena de Fiesco: esos lentos travellings que recorren los espacios, pero sobre todo, los números musicales en donde Coral se ve llena de vida. Por la realidad de sus personajes bien podría haber sido un filme sórdido y oscuro y sin embargo es sumamente celebratorio y alegre.

Gravity (Gravedad): Gravedad es una película de sobrevivencia, no hay más. En la hora y media que dura la cinta estuve intranquila y en suspenso, y al final pensé: “¿cómo es que Cuarón pudo provocarme tantas emociones con una trama tan mínima?” Ahí radica la grandeza de Gravedad, en la utilización de recursos visuales y sonoros para provocar emociones, porque eso a final de cuentas es el cine.

Blue Jasmine (Jazmín azul): Yo nunca he creído en los “regresos de Woody Allen”, porque creo que Allen siempre está ahí, algunas de sus películas me gustan más que otras y Blue Jasmine es de las que me gustan más. Cate Blanchett es maravillosa como esa mujer de altísima sociedad venida a menos; no es un personaje con el que uno pueda empatizar fácilmente, pero al final, qué doloroso es verla con su chaquetita de Chanel, sola.

La vie d'Adèle, Chapitre 1 & 2 (La vida de Adele): Lo que más me gusta de esta cinta es que aunque se trata de la relación amorosa entre dos mujeres, uno puede pasar eso por alto. Al final se trata de la relación amorosa, con sus

Si algún día tienen un problema de comunicación con una persona, consulten a Rebeca. Traductora y subtituladora de oficio, pero capaz de resolver problemas emocionales en más de cuarenta idiomas. Dedicada a la docencia, inspira en sus alumnos a dejar de lado la indecencia de la flojera mientras escribe para publicaciones Icónicas e iconoclastas. Su bebida es el mezcal, acompañado con chapulines. En ocasiones mete mensajes ocultos en las películas, por lo que si se llega a desatar el Proyecto Mayhem, lo más probable es que ella sea responsable.

altos y sus bajos, entre dos personas. La convención genérica es lo menos importante y la historia entre estos dos seres es tan intensa que uno termina agotado, pero nunca aburrido, tras sus tres horas de duración.

Los insólitos peces gato: Siguiendo con las emociones provocadas por el cine, la ópera prima de Sainte-Luce me hizo llorar y sentirme bien al mismo tiempo, creo que es una feel good movie que no recurre al chantaje ni a los chistes fáciles para lograr su cometido. Y es sin duda mi película mexicana favorita del año.

Raúl Mora

twitter.com/rmo007

Star Trek: Into Darkness (Star Trek: En la oscuridad): Excelente continuación que funciona por sí sola y una vez que la conectas con la cultura “trekkie” cobra aún más sentido, lo mejor de Sci Fi de 2013.

The Hobbit: The Desolation of Smaug (El Hobbit: La desolación de Smaug): Aún sin el sabor de LOTR, aunque creo que no importa, uno no puede juzgar sus amores de juventud con demasiada severidad.

The Great Gatsby (El gran Gatsby): Otro amor de juventud llevado al cine. Sí, es estridente. Sí, tiene demasiado neón, pero aún así es la representación fiel del libro que acerca a Gatsby a una generación más joven que no lee y nos hace creer que cualquiera puede ser como él.

Monsters University: Pixar vuelve al camino con un homenaje al cine ochentero de mal gusto y peor humor, del que muy pocos somos fans, afortunadamente. Las escenas en la frat party pagan el boleto.

Parkland: ¿Cómo vivieron el asesinato de JFK todos los involucrados? ¿Qué sintieron y qué pensaron las personas comúnes? Aunque nunca se muestra a favor o en contra del complot, no pueden existir tantas casualidades juntas.

The Conjuring (El conjuro): Planteada tan sútil e inteligentemente que todos los mensajes se reciben. Una película hecha para verse en cine, de noche y acompañado. De lo contrario pierde el efecto.

Blancanieves: Cinta que toma un reto enorme: transmitir emociones sin palabras. No solo lo logra, sino que excede las expectativas. La fusión española con toques de flamenco la vuelven aún más disfrutable.

Beasts of the Southern Wild (Una niña maravillosa): La actuación de la niña vale la película. Mitad inocencia, mitad curiosidad, creo que a todos nos recuerda en parte lo que se sentía ser niño.

Heli: La película da un poco de miedo, no por el tema de la violencia, sino por saber que es realidad y no ficción. Si antes de verla sabías que había un problema grave en México, al salir quedas completamente convencido.

Rush (Pasión y gloria): sin ser la mejor película "deportiva", logra adentrarte en un momento histórico: tres de los dos mejores corredores de la historia (más Schumacher) peleando palmo a palmo. Al final tan diferentes que eran demasiado parecidos.

Cinéfilo obsesionado con la perfección narrativa. Es el Scott Summers para el Wolverine de Pemex, miembro de lo que parece ser una especie de escuadrón de operaciones encubiertas organizado de manera cuasi clandestina por el gobierno del país. Un tanto decepcionado de las adaptaciones de súper héroes a la pantalla grande, espera la oportunidad para que él y sus demás compañeros estelaricen una versión que respete sus orígenes y donde puede combatir al mal acompañado de Machete.

Román Rangel

twitter.com/rom_0918

Before Midnight (Antes de la medianoche): Obra que continúa con el experimento fílmico de seguir a una misma pareja a través de los años para retratar las diferentes etapas del amor. Mientras que la primera cinta se enfocó en el amor de juventud y la segunda en los remordimientos que conlleva la vida adulta, esta se enfoca en el difícil proceso de vivir un matrimonio, el cual encuentra su punto de ebullición en una brillante secuencia en un cuarto de hotel. Es una obra maestra perceptiva, madura y para mí, la mejor película del 2013.

The Act of Killing (El acto de matar): La primera reacción que causa es incredulidad ante su existencia. Se enfoca en individuos que recrean actos atroces para promover un sentido de falso heroísmo y patriotismo. La cámara los sigue sin intervenir en el enfermizo proyecto, creando un retrato surreal con un poder hipnótico sobre la audiencia. Es una película sobre asesinos seriales que perturba ante la impunidad retratada y la frialdad de sus partícipes.

La vie d'Adèle, Chapitre 1 & 2 (La vida de Adele): El sexo es explícito pero la cinta busca capturar una historia de amor y de emociones explícitas, por lo que la crudeza retratada en la intimidad de estas jóvenes es necesaria para completar una honesta crónica de juventud. La actuación de Adele Exarchopoulos es muy valiente ya que se compromete enteramente al rol y nunca revela un solo momento de insinceridad. Obra merecedora de la palma de Oro en Cannes.

Gravity (Gravedad): La primera cinta que me convence de que el formato tridimensional puede ser usado como herramienta de inmersión y no una mera distracción visual. Este es un viaje mucho más visceral que emocional con una virtuosa labor técnica. Películas como esta son vistas rara vez en Hollywood. El gran logro de Cuarón es utilizar la magia del cine para recrear la experiencia más vívida y realista en el espacio exterior.

Captain Phillips (Capitán Phillips): Greengrass construye un magnífico ejercicio en tensión, enfocándose en la urgencia de esta imposible situación basada en una historia real. Lo mejor de la cinta es que no crea héroes ni villanos unidimensionales sino personas con fuertes motivaciones y personalidades, cada quien atrapado bajo las restricciones de sus circunstancias. Para Hanks, este es una de las actuaciones más memorables de su carrera.

Mea Maxima Culpa: Silence in the House of God: La pederastia es uno de esos terribles actos que cuelgan sobre la consciencia de la institución católica a modo de estigma. “Mea Maxima Culpa” es un documental que enfurece al no ofrecer ninguna catarsis al espectador. Simplemente observa las injusticias sin condenar a los culpables por lo que resulta una cinta obligada para todo feligrés que necesita abrir sus ojos ante la debilidad de una institución que supuestamente actúa en el nombre de Dios.

Gloria: Al centro de “Gloria” se encuentra la magnífica interpretación de Paulina García en el rol titular donde interpreta a una mujer divorciada que vive sola, pero que goza la vida a pesar de ello. Es increíble lo envolvente que resulta “Gloria” sin aparente esfuerzo (y sin recurrir a conflictos forzados) pero películas tan naturales y realistas deben requerir gran dedicación y es por ello que esta propuesta chilena es una de las mejores películas del año.

Stories We Tell (Las historias que contamos): Este documental es una ventana a la vida familiar desde la perspectiva de una hija, una hermana y amiga. Para Sarah Polley, actriz, escritora y directora, es un intento por conocer a fondo a su madre y compartir su maravillosa influencia en la gente. Es imposible no sentirnos agradecidos de gozar de ese privilegio y simpatizar con su familia, a pesar de sus defectos. Es un profundo y muy conmovedor diario que debió haber sido difícil para Polley filmar pero que es muy fácil para nosotros disfrutar.

Sound City: El debut cinematográfico del líder de los Foo Fighters es un documental vibrante acerca del estudio Sound City que transmite la pasión de Grohl por la música y los artistas que le han dedicado su vida. La cinta es una crónica agridulce que termina con una triunfal grabación que sirve como tributo para una consola muy especial y su recinto en Los Ángeles.

Inside Llewyn Davis (Balada de un hombre común): Esta cinta es un manjar de placeres que juega con nuestras expectativas. Mediante una narrativa elíptica los Coen construyen un retrato doloroso con una fuerte dosis del humor negro que los caracteriza. Con un estupendo reparto y una de las mejores bandas sonoras del año, es una fascinante propuesta que captura la esencia de un género musical a través de la vida de sus intérpretes.

Administrador de La Bahía Bucanera, lugar en donde uno puede conseguir cuanta película interesante pueda imaginar. Es capaz de digerir más de 4 películas al día a ritmo de cha cha chá y probablemente más con ritmos metaleros. Dentro de su anecdotario cuenta con una cantidad impresionante de documentales, los cuales puede sacar a colación en cualquier situación, por lo que es testigo recurrente para la resolución de casos filmográficos. En ocasiones es invitado especial a podcasts de poca monta, en donde sube el raiting gracias a su conocimiento de autores británicos.

Saúl Baas

twitter.com/sabassbo

Spring Breakers (Viviendo al límite): En un momento de la película, una de las protagonistas dice que quisiera congelar ese instante que representa un paraíso que la juventud estadounidense tiene en mente: sexo, drogas, música y alcohol. Luego aparece Alien (James Franco) para llevarlas al máximo del sueño americano, quedando las más fuertes, las Tonys Montanas y el mantra de Spring Breaks forever, Bitches!

Frances Ha: Es el retrato más honesto de los hipsters: pintores, guionistas y bailarines, entre otros. Greta llena la pantalla con su encanto, mientras la música de Bowie la acompaña por las calles de New York y en ese viaje relámpago a París. Es una lástima que ella no esté “disponible”.

Pitch Perfect (Notas perfectas): Esta cinta es la combinación perfecta para mí: mi novia Anna Kendrick, Fat Amy y sus one liners, más un cinéfilo, los ochentas y noventas mezclados con la música actual, y a eso agregamos unos locutores con chispa… ¿puede ser mejor?

This is the End (Este es el fin): Si esto es el fin, qué mejor que tener a esa bola de compañeros, para pasarla cool los últimos días, ¿y si llegamos al cielo? ¡A seguir la fiesta! El Padrino de las películas sobre mejores amigos por siempre.

Only God Forgives (Solo dios perdona): El ritmo de Cliff Martínez te lleva por las calles de Tailandia; en las luces neón de Larry Smith se asoma una historia de venganza mezclada con el complejo de Edipo, sin embargo, el ángel de la muerte está ahí vigilando.

End of Watch (Sin tregua): Muestra las calles de L.A. vistas a través de los ojos de dos compañeros policías que recorren fiestas de XV años, bodas, nacimientos, pequeñas detenciones, con esa camaradería a prueba de balas; hasta que terminan perseguidos por uno de los carteles más peligrosos, todo con un gran manejo de cámaras portátiles.

Searching for Sugar Man (Buscando a Sugar Man): Cuenta la leyenda de un músico poco conocido en EUA pero muy famoso en Sudáfrica. Un par de fans andan en busca de la verdad sobre su paradero, y al final lo que encuentran es más que satisfactorio, junto a otro soundtrack maravilloso.

The Act of Killing (El acto de matar): La película de horror del año, difícil de ver sin evitar terminar al final como el protagonista: vomitando.

The Place Beyond the Pines (El lugar donde todo termina): Tres películas se entrelazan en una en ese lugar más allá de los pinos, donde todo termina y vuelve a comenzar.

Sightseers (Turistas): Una pareja de turistas harán este viaje inolvidable en donde la comedia negra, la sangre y la muerte serán sus fieles compañeras.

Si creen que Netflix tiene un catálogo impresionante de películas, esperen a conocer el acervo de Saúl, quien tiene el record de más películas vistas al año. Mantiene una relación en secreto con Anna Kendrick mientras que atiende en su negocio a springbreakers de ocasión, siempre y cuando no estén armadas. Ha pensado en asociarse con Eduardo, el otrora abogado del crimen, en eso del lavado. Seguro sería un negocio redondo.

Mario Solano

twitter.com/Seasondays

The Place Beyond The Pines (El lugar donde todo termina): Con un gran reparto de actores, el manejo de la cinematografía, edición, diseño de producción y musicalización de Cianfrance sirven para resaltar un guión que teje la historia de dos familias durante dos décadas y su búsqueda por encontrar su identidad.

Gravity (Gravedad): Inmersiva e intensa. Esta simple historia de supervivencia es un excepcional logro en la artesanía cinematográfica que explora sutilmente lo efímero que es la vida.

Weekend (Fin de semana): Una honesta y sincera historia de amor que sutilmente esconde la agenda político-social de un grupo que sigue buscando su lugar.

Inside Llewyn Davis (Balada de un hombre común): Pocas veces hemos visto manejar tales niveles de cinismo, ironía y sarcasmo; un soundtrack que uno corre a descargar y visuales por los que uno babea.

Los Insólitos Peces Gato: No es nada fácil balancear comedia y tragedia pero esta cinta lo logra sin esfuerzo, con un ensamble de buenos actores interpretando personajes mejor definidos que casi cualquier cosa que se pueda ver en el cine o la televisión hoy. La ligereza con la que maneja la directora la cámara es destacable.

Labor Day: Un refrescante giro en la carrera de Jason Reitman; como siempre un film bien actuado con muy buen ritmo pero esta vez más sexy, más dulce y tan emocionante como uno quisiera.

Club Sandwich: Sexy a su manera, una minimalista e ingeniosa comedia que explora (aunque no tan profundamente) una cercanísima relación entre una madre y su hijo.

Stoker (Lazos perversos): Intrigante, impresionante, interesante, Park Chan-Wook mueve sin ningún esfuerzo la cámara por extraordinarios escenarios.

Gloria: Un cuidadoso retrato de una mujer de mediana edad con una extraordinaria Paulina García en el rol principal.

The Conjuring (El conjuro): Inteligente y de miedo. Este film está tan bien hecho como el que más, pero a diferencia de la mayoría (apoyada en un guión que homenajea muchos clásicos del género) la dirección ingeniosa y lúdica de James Wan hacen de la cinta una experiencia dinámica y eléctrica que te atrapa y no te suelta.

Experto en medios masivos sin importar si son pasivos o agresivos, se dedica a analizar la cultura contemporánea mientras contabiliza estrenos nacionales de manufactura nacional, similares y conexos. Especialista analista de estos datos sobre los cuales ofrece recuentos más que interesantes en su blog, aderezado con música, podcasts y coreografías de danza contemporánea. Bueno, eso último quizás es solo publicidad, pero no lo sabrán si no lo visitan.

Guillermo Cedeño

twitter.com/taquerosatanico

Post Tenebras Lux: Una maravilla visual. Me resultó perturbadora, pesadillesca y al mismo tiempo hermosa. Desde Inland Empire no veía algo así.

Gravity (Gravedad): Si algo disfruté de Gravity fue la sensación de no haber visto algo así jamás. Gracias a la cámara, uno como espectador va flotando con los actores en gravedad cero. Ese chavo Cuarón tiene futuro.

Blancanieves: El que una película que se centre en la tauromaquia no me mate de aburrimiento ya es un mérito mayor.

Searching for Sugar Man (Buscando a Sugar Man): El cine documental finalmente se trata de contar historias. La de Sixto Rodríguez en particular parece demasiado fantástica para ser verdad, pero incluso si todo esto fuera ficción, no sería relevante. Me hizo chillar, arruinando así mi imagen de implacable hombre de acción.

Pacific Rim (Titanes del pacífico): ¡Robots gigantes madrean monstruos! ¡Destruyen cosas! ¡Woooooooow! El niño de ocho años que aún vive en mí estuvo encantado.

Halley: Bella película sobre un hombre que se pudre en vida. O sea, como cualquiera, pero a éste se le nota.

Stoker (Lazos perversos): Una película tan psicótica y psicópata en sus imágenes como la personalidad de sus personajes.

Zero Dark Thirty (La noche más oscura): Kathryn Bigelow ha perfeccionado aquí la ambigüedad y crudeza mostrada en The Hurt Locker, entregando un trabajo realmente angustiante y emocionante.

Killing Them Softly (Mátalos suavemente): Andrew Dominik tiene un gran tino para filmar escenas brutales y sacarles todo su potencial y belleza. Al verla solo podía pensar "qué bonito le sacan el mole a ese cabrón".

Amour: Una auténtica película de terror, con el villano más poderoso e ineludible: la muerte.

Taquero de noche , talachero durante el día. Ha tenido apariciones sorpresivas en alguna que otra película, siendo reconocido en la más reciente cinta de Reygadas, donde tiene una pequeña pero brillante (como luz de neón de zona roja) aparición involuntaria. Él solo quería llegar a su casa a dormir después de un arduo día de trabajo cuando se percató que había alguien metido en el lugar y tuvo que explorar con todo y su caja de herramientas. Maldita inseguridad citadina.

Numeralia

¿Cuáles fueron las películas favoritas de los participantes en esta edición? A continuación lo que vieron en listas, pero simplificado en números y esas cosas que nos dan credibilidad.

TOP 10 +1

17 votos	**Gravity**
13 votos	**Stoker**
10 votos	**Blue Jasmine**
10 votos	**Before Midnight**
09 votos	**Los Insólitos Peces Gato**
07 votos	**La Vie d' Adèle, Chapitre 1 & 2**
06 votos	**Dans la Maison**
06 votos	**Soshite Chichi Ni Naru**
06 votos	**The Act of Killing**
05 votos	**Zero Dark Thirty**
05 votos	**Searching for Sugar Man**

LAS FAVORITAS

Películas que contaron con más de un voto.

Jagten
La Grande Belleza
Spring Breakers
Pacific Rim
Captain Phillips
Rush
Blancanieves
The Great Gatsby
The World's End
Halley
Heli
Anna Karenina
Tabú
Gloria
Rush
Hannah Arendt
Beasts of the Southern Wild
De rouille et d'os

12 Years a Slave
Only God Forgives
About Time
Quebranto
Sharknado
Amour
Sightseers
Mud
End of Watch
Stories We Tell
Vic + Flo Ont Vu Un Ours
Star Trek: Into Darkness
Cesare Debe Morire
The Conjuring
Inside Llewyn Davis
The Place Beyond the Pines
Post Tenebras Luz

Compilación y catalogación de datos: **Cristina Bringas**